

Universidad Veracruzana

Facultad de Historia

HISTORIA DE ARTE

LA DANZA

De la Prehistoria al Medievo

Maestro: Dr. Raúl Romero Ramírez

La Danza

La danza ha formado parte de la Historia de la Humanidad desde el principio de los tiempos. Las pinturas rupestres encontradas en España y Francia, con una antigüedad de más de 10.000 años, muestran dibujos de figuras danzantes asociadas con ilustraciones rituales y escenas de caza. Esto nos da una idea de la importancia de la danza en la primitiva sociedad humana.

Muchos pueblos alrededor del mundo ven la vida como una danza, desde el movimiento de las nubes a los cambios de estación. La historia de la danza refleja los cambios en la forma en que el pueblo conoce el mundo, relaciona sus cuerpos y experiencias con los ciclos de la vida.

En la India, entre los hindúes, el Creador es un bailarín, Siva Nataraj hace bailar el mundo a través de los ciclos del nacimiento, la muerte y la reencarnación. En los primeros tiempos de la Iglesia en Europa, el culto incluía la danza mientras que en otras épocas la danza fue proscrita en el mundo occidental. Esta breve historia de la danza se centra en el mundo occidental.

La danza o el baile, es una forma de arte en donde se utiliza el movimiento del cuerpo, usualmente con música, como una forma de expresión, de interacción social, con fines de entretenimiento, artísticos o religiosos.

La danza, también es una forma de comunicación, ya que se usa el lenguaje no verbal entre los seres humanos, donde el bailarín o bailarina expresa sentimientos y emociones a través de sus movimientos y gestos. Se realiza mayormente con música, ya sea una canción, pieza musical o sonidos y que no tiene una duración específica, ya que puede durar segundos, minutos, u horas.

Dentro de la danza existe la coreografía, que es el arte de crear danzas. La persona que crea coreografía, se le conoce como coreógrafo. La danza puede bailarse con un número variado de bailarines, que va desde solitario, en pareja o grupos, pero el número por lo general dependerá de la danza que se va a ejecutar y también de su objetivo, y en algunos casos más estructurados, de la idea del coreógrafo.

La danza se compone de diversos elementos básicos que se interrelacionan, logrando transmitir emociones al público y para el mismo bailarín:

Movimiento

Ritmo

Expresión corporal

Espacio

Estilo

El uso predominante de uno u otro elemento no es siempre parejo. En ciertos bailes predomina el ritmo, en otros el uso del espacio, en otros el estilo, etc. También es importante destacar que de acuerdo al tipo y género de baile, se acentuará el uso de uno u otro elemento. Dentro del baile se van creando nuevos géneros y variantes al crear nuevas coreografías y de esta forma se van diversificando.

La danza ha ido evolucionado en muchos estilos, desde la Danza Académica o Ballet, hasta el Breakdance y el Krumping. Las definiciones que constituyen a la danza dependen de factores sociales, culturales, estéticos, artísticos y morales, así como también del rango de movimiento funcional (como la danza folclórica) hasta las técnicas virtuosas (como el ballet). Cada danza, no importa el estilo, tienen algo en común, ya que en la mayor parte de los casos implica tener flexibilidad y movimiento del cuerpo, así como condición física.

Los bailes Clásicos principalmente llevan movimientos y elementos armoniosos, suaves y coordinados. Estos bailes se practican desde épocas pasadas hasta hoy en día y son:

La Danza Medieval

La Danza Barroca

La Danza Renacentista

El Ballet

La Danza Contemporánea

El Ballet contemporáneo

Pero existen los bailes Tradicionales o folklóricos, danzas populares que la gente común interpreta sin necesidad de aprender académicamente los pasos, sino por semejanza o fortuitamente. Son danzas que por lo general pertenecen a la cultura y etnia de una región, país o comunidad y pertenecen a la cultura popular; algunos de ellos pueden ser:

Bailes de salón

Tango

Charlestón

Danza Árabe

Baile de las Cintas

Danza del Garabato

Huella

Diablada de Oruro

Danza clásica jemer

Cueca

Bacchu-ber

Danza griega

Bharatanatyam

Danza azteca

Gomba

Diablada puneña

Lakalaka

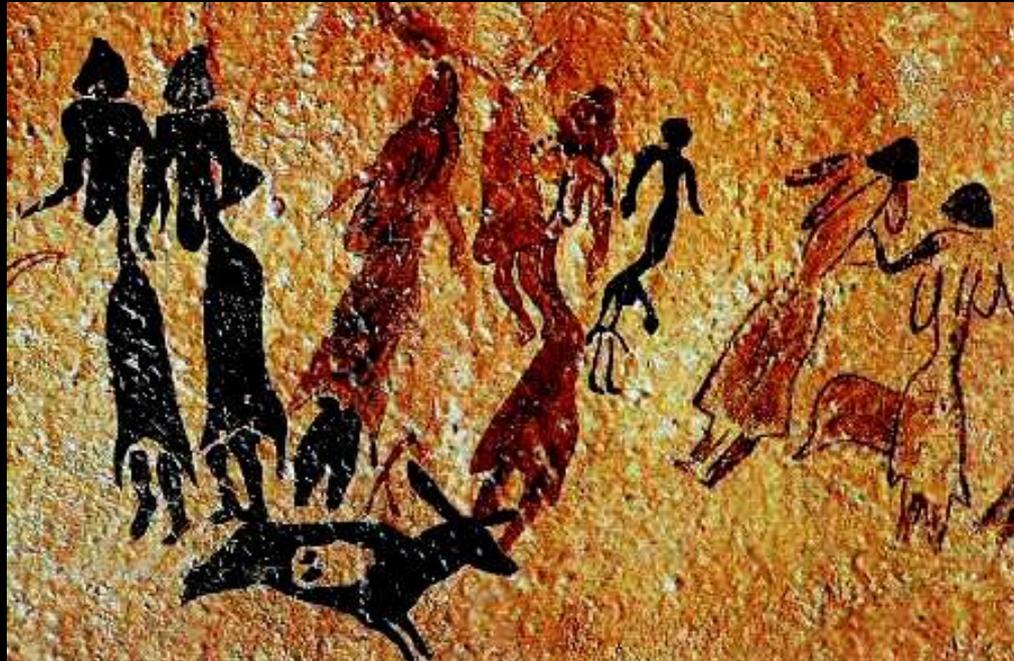

Podemos afirmar que gracias a los adelantos tecnológicos y los medios de comunicación, el baile se popularizó y se recreó bajo múltiples formas durante el siglo XX. Estos bailes Modernos, han sido de gran demanda en las últimas décadas, sobre todo por el público juvenil. Muchos de ellos han sido usados principalmente por cantantes como parte de su carrera en conciertos, presentaciones, espectáculos o videos musicales. Algunos muy afamados son:

Jazz
Breakdance
Salsa
Rock n' Roll
Para para
Moonwalk
Jumpstyle
Popping
Pole dance
Hardstep
Hustle

La Danza en la Prehistoria

Pintura rupestre de danzantes que interpretan un ritual sobre la presa obtenida. Saint-Germain.

La Danza en la Prehistoria

El hombre en la prehistoria era nómada, ahí había danza en esos pueblos, ellos no sabían por qué llovía, los asustaba... por ello bailaban imitando los movimientos de la naturaleza, la expresión es lo primero que nace, expresa los sentimientos el miedo, la alegría, etc.

Las danzas eran para comunicar sus sentimientos por ellos no eran en grupos, los primeros ritmos eran hacer ruido con los pies, alguien empezaba y todos le seguirían, la primera danza, era la rodada, de grupo, danza primitiva era la danza de la fertilidad, ha habido diferentes clases de danza de la fertilidad. Más tarde los pueblos se hacen sedentarios, ya empiezan a cosechar, cuidar ganado, la danza ya empieza a hacer peticiones como para la lluvia, etc.

Ejemplos de pinturas de danzas prehistóricas son:

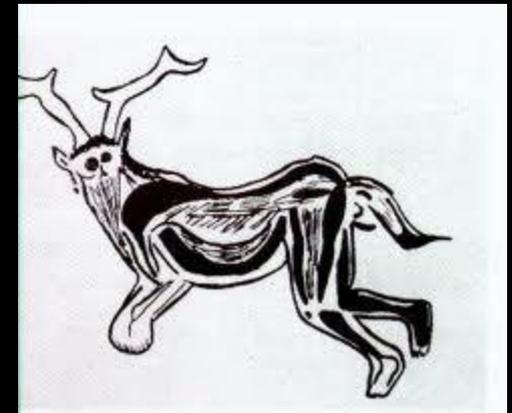
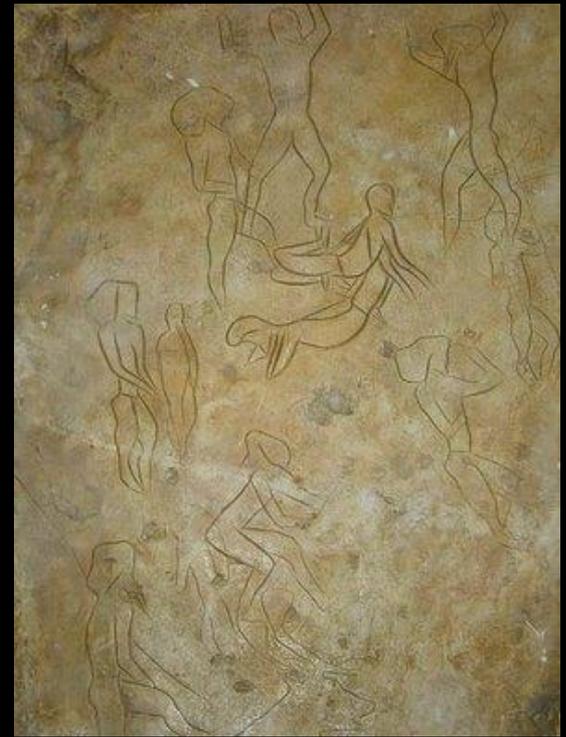
1.- **Gabilow**. El más antiguo, data de 12,000 años antes de nuestra era. Es una figura grabada, la cual podría presentar figuras y movimientos de danza.

2.- **Trois-frères**. Fechado hace 10,000 años antes de nuestra era, presenta una figura grabada y pintada de un místico chamán danzante.

3.- **Sait-Germain**. En el museo nacional en Alemania, de huesos y cosas antiguas se halla el famoso grabado dancístico encontrado en la gruta Mas-d'Azil.

4.- **Addaura**. En una gruta en Sicilia, se encontró grabados en un conjunto de cuatro personajes que se encontraban en ruedas, los historiadores pensaron que eran movimientos de danza.

Movimientos de danza en Addaura.

Famoso chamán de Trois-frères ejecutando una danza ritual.

Las danzas elementales, que quizás todos los miembros de la tribu bailaban eran prácticas y se relacionaban con los elementos (aire, tierra, fuego y agua), y se efectuaban como invocación, por ejemplo, para que lloviera, pero al principio cada uno lo hacía diferente, es decir, no había una coreografía.

Es aquí donde **los hechiceros** tienen un papel importante, son los mágicos y místicos «maestros» que enseñaban a relacionar al hombre con la naturaleza, lo preparaban para la caza, a hacer música y danza. Los hechiceros tatuaban y vestían a los cazadores con trajes místicos y amuletos; se vestía con la piel del animal y en un ritual especial allí comenzaba a hacer diferentes danzas, después de los pies se comenzaron a tocar las palmas mas tarde el ritmo se hacia con piedras, el ritmo ya comienza a tener más sentido y a expresarse el miedo, la tristeza, la alegría, el llanto...

En el **paleolítico** el hombre era depredador, con una economía nómada, aún sin hallar equilibrio con los elementos. Entonces la danza comienza a ser parte de la vida común de la horda o clan. La danza del fuego era la más importante todas las danzas y se hacían alrededor del fuego.

La danza sobre el agua, el fuego, la presa de cacería, simbolizaba seguridad y daba pertenencia al grupo que creaba a través del chamán, un poder de unidad entre ellos y los elementos.

En el **mesolítico**, aún no había grupos sociales establecidos y siguieron realizando rituales megalíticos.

Las representaciones artísticas mesolíticas o epipaleolíticas sobre danza son escasas, se limitan prácticamente al arte mueble. Se caracteriza por ser un arte conceptual y racionalista, basado en lo geométrico y abstracto, como ocurre en la cueva de La Cocina, pintados en rojo y en la cueva de Les Rates Penaes (Valencia); así como en la cueva del Filador (Tarragona). También se han descubierto cuevas de la Sarga (Alcoy, Alicante), Cantos de la Visera (Yecla, Murcia) y la Araña (Bicorp, Valencia), que ofrecen una temática en zigzags y líneas onduladas.

En **el neolítico** ocurre la gran revolución de la humanidad, del nomadismo pasaron al sedentarismo, crearon grupos sociales establecidos y de la cueva pasaron a vivir en construcciones propias, a domesticar a los animales, a cultivar la tierra, y a la expansión por todo el territorio, apareciendo las primeras divisiones del trabajo y el nacimiento de la estratificación social.

La danza se convierte en un rito y se especializa mediante una coreografía bien ensayada puesta por el hechicero quien dirigía las danzas para hombres y mujeres.

Las de hombres son para la caza, con máscaras alusivas a los animales por cazar, adornos alusivos al fuego y al aire y adornados con pieles o plumas.

Las de mujeres son para la cosecha con máscaras alusivas a la tierra y el agua y adornadas con hierbas, raíces, frutos y flores.

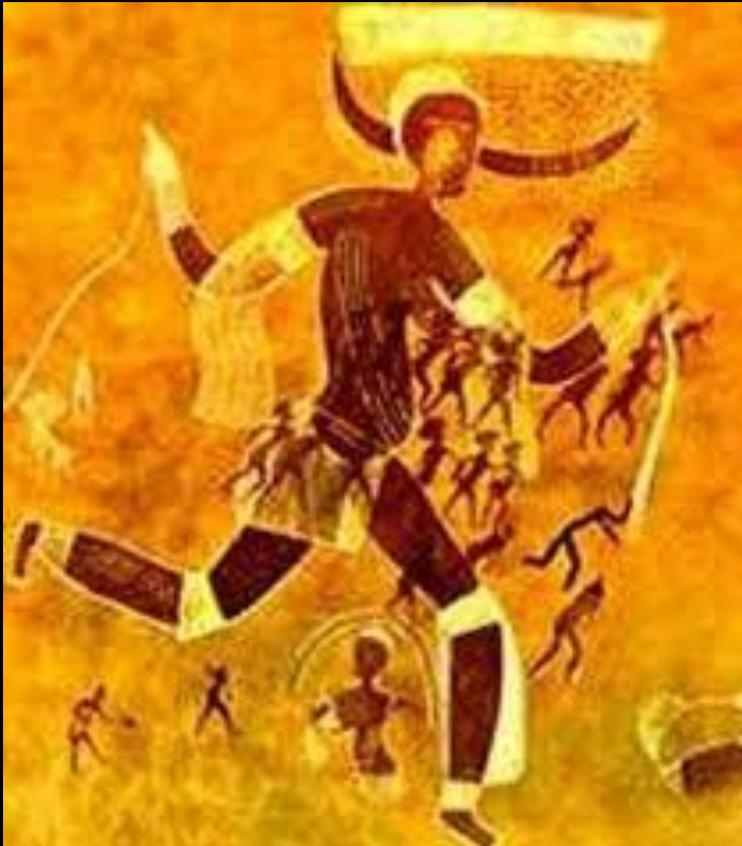
Nacen además danzas alusivas a la unión conyugal y al poder sexual masculino (arriba a la derecha). En ellas sigue siendo muy importante la danza del fuego, para buenos espíritus, que le vayan bien en pareja...

Aparecen las danzas mixtas entre la religión y la sexualidad son danzas eróticas o la fecundidad. También había danzas eróticas para la pubertad (abajo a la derecha).

Abajo, en las cuevas Cogull se han encontrado un tipo de danza son nueve mujeres bailando alrededor a la figura masculina que era el Dios de la fecundidad.

Finalmente, aparece la propiedad, el Estado y la Religión y se van creando ciudades, urbanizaciones y cada uno tiene una cultura diferente, danzas costumbres, maneras de ser...

La Danza en la Antigüedad

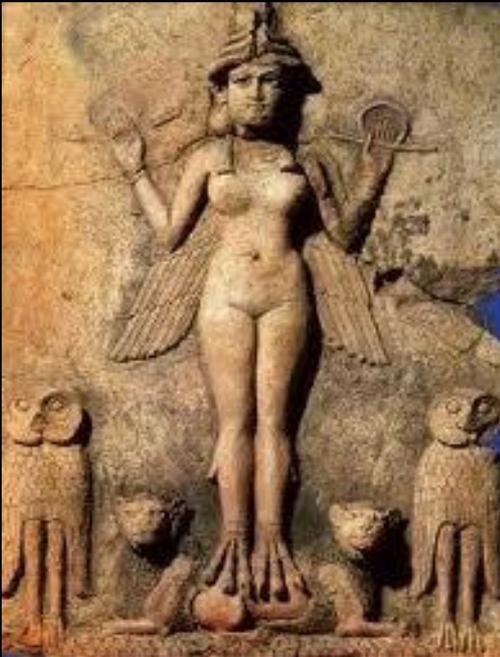

Pintura de la Hélade (cretense) representando un baile dionisiaco.

La Danza en la Antigüedad

Desde épocas de Sumeria, Egipto de los Faraones, hasta Dionisio y los romanos, los legados escritos, los bajo relieves, los mosaicos, vasijas y demás ornamentos y utensilios, nos permiten conocer el mundo de la danza en las antiguas civilizaciones, particularmente la egipcia, la griega y la romana.

En Sumeria, la primera civilización de la Antigüedad, se creía que fueron las diosas (abajo) quienes inventaron y enseñaron la música y la danza a los hombres para ser alagados por ellas.

La danza de Egipto fue evolucionando, comenzó siendo sagrada más tarde era propia de los funerales y acabó siendo objeto de diversión.

Los bailarines se dedicaban más tiempo a la danza por lo que bailaban mejor y en ceremonias, había rivalidad entre quienes estaban más especializados.

En épocas más alejadas en Egipto se danza con las rodillas dobladas y esto se pasa a los hebreos, los cretenses y los griegos, igualmente los brazos iban con una palma de la mano vuelta hacia el cielo y la otra al suelo (derecha).

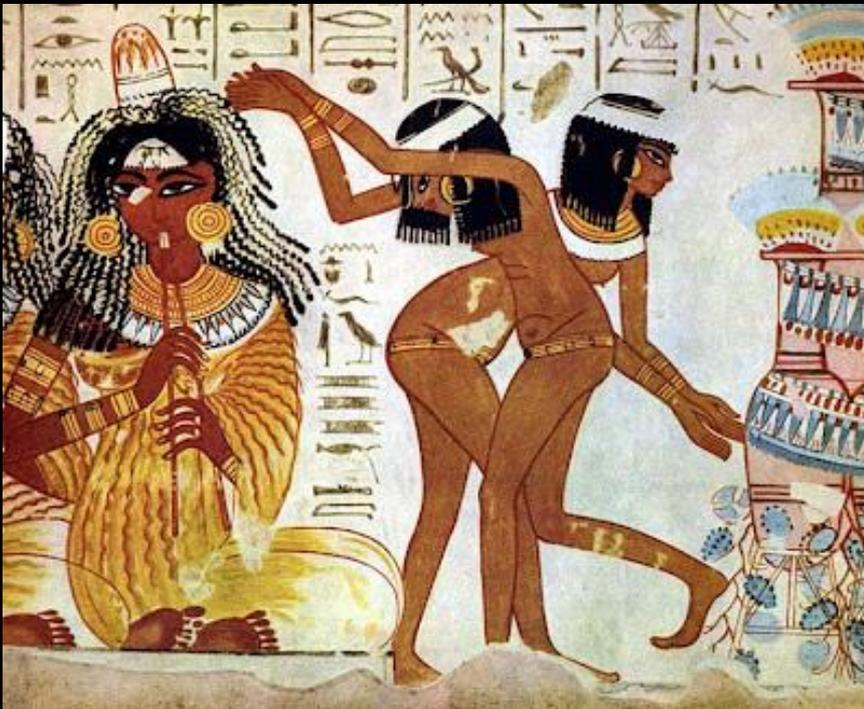
Además de éstas danzas, que se amenizaba con música de cuerdas (izquierda), la danza acrobática fue interpretada en Egipto y Medio Oriente, aparece con la inversión de la nuca o del cuerpo entero hasta hacer el puente sujetándose los tobillos con las manos (derecha).

Los egipcios ofrecieron una gran originalidad en sus coreografías y usaban diferentes implementos como el uso de armas rituales cuando un grupo de bailarines/as acompañan a los cortejos fúnebres, o guiando a los difuntos a una vida ultraterrena, y los bailarines llevan boomerangs en cortejo del dios Amor hacia Karnak.

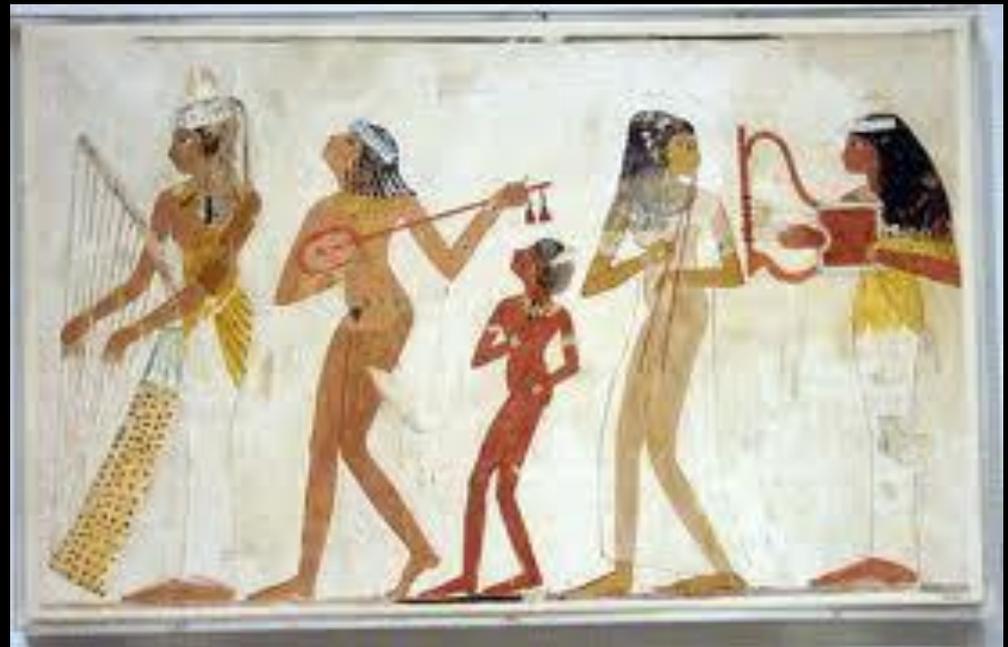
Las **Muhu** eran bailarinas sacerdotisas que casi desnudas, recibían a los dioses, éstas y los bailarines de la corte danzaban para pasar al difunto a la otra vida (abajo izquierda).

En el templo de Butron se celebra un combate ritual cada primavera, las bailarinas presenciaban todos los actos públicos y los privados de la elite, en estas celebraciones cuando bailaban, una característica del estilo de la danza egipcia era la inclinación de la cabeza hacia atrás, que se desarrollará mas tarde en Medio Oriente y países árabes (abajo derecha).

Las danzas agrarias eran como las danzas de la fecundidad caracterizado por mostrar los senos. Bes era el dios de la danza (abajo izquierda), era grotesco, gordo y muy pardo, los especialistas lo apodaron como sátiro.

Podemos finalizar diciendo que en el antiguo Egipto, las danzas ceremoniales fueron instituidas por los faraones. Estas danzas, que culminaban en ceremonias representando la muerte y la reencarnación del dios Osiris (abajo derecha) se fueron haciendo cada vez mas complejas hasta el punto de que solo podían ser ejecutadas por profesionales altamente calificados.

La danza en la Grecia antigua, fue influenciada por la danza cretense (abajo izquierda) y egipcia. En la isla de Creta se dio origen a la danza griega, la danza cretense fue realizado por sacerdotisas (abajo derecha) y utiliza el gesto simbólico muy parecido a la egipcia, la danza tiene por esencia la religión y simboliza un don de comunicación con los dioses. Respecto a la danza, Platón decía que “el orden y el ritmo que son característicos de los dioses, son también de la danza”; por tanto la danza es el medio de ser agradable con los dioses y hombres; la danza es la unión de la poesía, la música y el movimiento.

Alrededor de Dionisio, el dios griego del vino y la embriaguez (latinizado como Baco), grupos de mujeres llamadas **Ménades** iban de noche a las montañas donde, bajo los efectos del vino, celebraban sus orgías con danzas extásicas entre los sátiros (abajo izquierda). Estas danzas incluían, eventualmente, música y mitos que eran representados por actores y bailarines entrenados (abajo derecha). A finales de siglo V a.C. estas danzas comenzaron a formar parte de la escena social y política de la antigua Grecia.

Igual que la política fue una invención de los griegos, lo fue un tipo de literatura épico a base de poemas y luego, devino el teatro y la danza, siempre presente en esta civilización. Hay miles de documentos que lo prueban, de hecho, la danza egipcia fue propiciada por los filósofos griegos que habían viajado a Egipto para ampliar sus conocimientos.

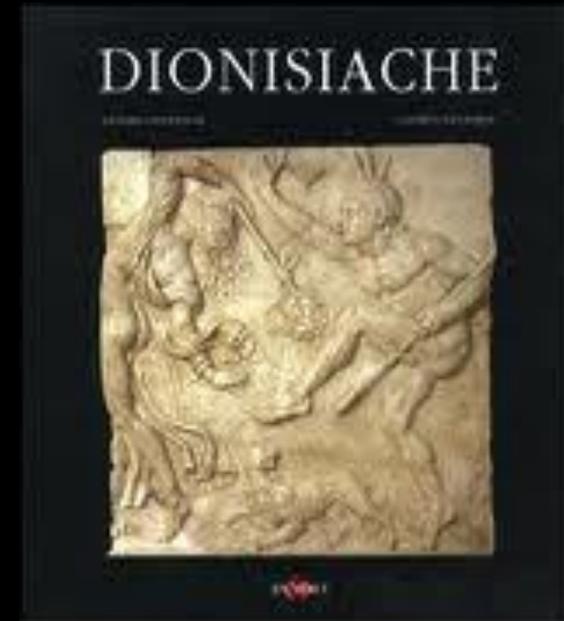
Platón se refería: “la Danza es de hermosura y fealdad”. Platón, catalizador de estas influencias, fue un importante teórico y valedor de la danza griega. Los rituales de la danza de los Dioses y Diosas del Panteón Griego han sido reconocidos como los orígenes del teatro contemporáneo occidental.

La Danza egipcia influyó drásticamente a Grecia a partir del siglo V y se ligó a las festividades de Apolo y Atenea.

Las danzas griegas se tipificaban de la siguiente forma:

LA DANZA DIONISIACA- Dionisio es un Dios del próximo oriente, bastante alabado, Dios de la fertilidad. Estas danzas eran danzas sagradas en su honor, estaban llenas de locura, algunas danzas eran curativas, las ménades eran mujeres que huían de sus casas a los bosques y montañas danzando, cazaban con los sátiros y comían carne cruda. En los festejos se ofrecían sacrificios humanos, bebés y mujeres vírgenes. Los sátiros eran los hombres que se divertían con ellas, los movimientos de esta danza eran extensiones y torsiones de la cabeza y con los brazos angulosos que recordaban a la danza egipcia.

Dionisio

LA DANZA DE DITIRAMBO- Es otra danza dionisiaca posterior, era una especie de himno cantado al rey Dionisio, era un coro de 50 personas que giran alrededor de Dionisio, se sacrificaba animales, el jefe invocaba y las bailarinas gritaban ritos, constituyo el principio de la orquesta, más tarde perdió lo religioso por un reflejo entre dioses y héroes.

El ditirambo fue un intermediario entre las locuras sagradas de las ménades y la ceremonia cívica. El ditirambo consistía en ese coro de 50 personas con un buen trago de vino, el exarchon improvisaba versos y los repetían los demás. Con el tiempo los versos son escritos con antelación, de aquí nace el diálogo dentro de la danza, pero los bailarines se dieron cuenta que no pueden cantar y bailar a la vez, nace el coro, la tragedia, el uso de la danza circular daría a la forma circular de la orquesta, el ditirambo se festejaba a los dioses y a los héroes.

DANZA DEL CORO DE LA TRAGEDIA- El papel del exarchón se desarrolló hasta llegar a la asamblea, al principio el coro tienen un papel importante, pero el papel principal era el diálogo, en la tragedia griega obtiene un papel muy importante, se formaban en rectángulo de las hileras de a cinco, los mejores se colocaban a la derecha, más próximo al público, cantaban y danzaban, podían haber un jefe de coro que daba la señal a cada intervención o los danzarines aparecían en la orquesta mientras los cantantes y músicos los acompañaban en off, el coro ejecutaba tres o cuatro intermedios.

DANZA DEL CORO DE LA COMEDIA- Aquí tenía más espacio y eran más libres, constaban de 24 miembros en seis hileras de a seis y en seis hileras de a cuatro, estaban con unas evoluciones giratorias, la salida tenía forma de desfile báquico y de carácter cómico, se caracteriza esta danza por ondulaciones de caderas similares a la danza del vientre, movimientos bruscos del pecho hacia delante y atrás con saltos.

DANZA DEL CORO SATIRICO- Compuesto por cinco hileras de a tres, su danza típica era la sikinnis, y ridiculizaban problemas cotidianos, tenían un...

Carácter digestivo-personas tranquilas

Carácter respiratorio-personas muy nerviosas

Carácter cerebral- todo lo que tiene que pensar

Carácter tímido- encogido

Carácter fuerte- el típico que lo arregla todo con la fuerza

DANZAS COTIDIANAS- Los griegos danzaban en cualquier momento, su danza poseía un buen nivel para lo arcaico de su cultura, su clasificación:

Danzas de nacimiento- para el parto

Danzas de los efebos- para presumir las riquezas

Danzas nupciales- había dos por la tarde en la puerta de los recién casados con el epitalamo y por la mañana con la albarola

Danzas de banquetes- la ejecutaba una profesional, eran danzas provocativas y acrobáticas.

Danzas mortuorias-Representaban el ciclo de la vida

Danzas de festejos- en cualquier ceremonia

Danzas de guerra- danza de armas

En otro tipo de clasificación, podemos decir que los griegos bailaban de **acuerdo al tipo de evento** (religioso, militar, social público o privado) y a la época (en tiempos homéricos, en tiempos aqueos, en tiempos helénicos).

De esta manera es que así, se clasifica la danza:

- 1.- LOS TIEMPOS HOMERICOS Y SUS DANZAS URALES
- 2.- DANZAS GUERRERAS Y GIMNÁSTICAS
- 3.- DANZAS SAGRADAS
- 4.- DANZAS PARTHENIAS
- 5.- DANZAS DE LOS MISTERIOS
- 6.- DANZAS DE CULTO
- 7.- DANZAS DIONISIACAS Y ORGIÁSTICAS
- 8.- DANZAS DE TEATRO Y BANQUETES
- 9.- DANZAS IMITATIVAS CÓMICAS

LOS TIEMPOS HOMERICOS Y SUS DANZAS URALES- La danza enunciaba la acción del ritmo para servir ideales religiosos, remplazaba los movimientos de trabajo por un orden rítmico que lo hace alegre y productivo, en la escena de la vendimia las doncellas y los muchachos piensan cosas amorosas, homero además de esto nos habla de las bodas y festines donde danzan y acompañan a la novia por toda la ciudad, en las danzas corales, danzas cogidos de las muñecas, con las manos por los faldones por ramos de follaje... menos frecuente los brazos por la espalda.

Comenzaron a ejecutarle los dos sexos pero por separado, más tarde se mezclaron hasta llegar a la típica danza en la que el hombre daba la mano a la danzarina, en estas danzas se demostraban inocentes y expresiones artísticas alejadas de una intención erótica, el contacto de ambos sexos eran con normalidad físicos, psíquicos y belleza armónica. , La danza constituía la salud del cuerpo, agilidad y belleza a la que más tarde se le une la expresión del alma gracias a la mímica y la narrativa.

DANZAS GUERRERAS Y GIMNASTICA- La danza era medio importantísimo a la educación, este pueblo amante de lo bello y de lo bueno concedió a la armonía del movimiento y al ritmo corporal mucha importancia ya no porque les condujo a la belleza plástica sino por el desarrollo armónico del cuerpo que causa la salud al espíritu, una persona que no sabía bailar no era culta, los espontáneos practicaba su danza guerrera favorita pírrica desde los 5 años la consideraron una preparación al combate, el origen de esta danza nace en dos mitos:

1º-Leto daba a luz a sus hijos, frutos de su amor con Zeus para que no escuchara los gritos el parto alrededor de Leto los curetes danzaban con el ruido de espadas y escudos.

2º-Los curetes protegieron el alumbramiento de Ehea y taparon los gritos de su hijo Zeus con el ruido de chocar las armas en una danza guerrera.

Tal era esta gran identificación que los jefes de combates en las guerras, habían sido los dirigentes de las danzas pírricas, se danzaban al ritmo marcado por el tocador de la flauta doble, la danza pírrica adquirió varias variedades, la EMBATERIA al son del anlos y acompañados por cantos, la pírrica en el campo eran al culto, iba desnudos un jefe de coro coronado con palmas, los danzarines de las pírricas participaban en desfiles de las panateneas, se repartían en 3 coros, adultos, efebos y niños, los participantes de esta danza concursaban entre ellos, también sufrió cambios desde rito litúrgico, luego cívico convirtiéndose en danza de representación, esta danza se conservó en danzas folklóricas de creta y lacónica.

LAS DANZAS SAGRADAS- Intentaban comunicarse con los dioses, eran ejecutadas ante las estatuas de los dioses por los encargados del culto, en su origen eran recursos mágicos contra la muerte, las más conocidas DEPOLLAS, KALABIS, PAINE Y HUPORCHEMATA, expresando sentimientos nobles PANTOMIMAS, EL DEINOS O KALATISKOS constituían un desfile cargados de cestas para ofrendas la kybistesis se bailaba con la cabeza hacia abajo , la emmeleia eran principalmente a las mujeres, doncellas cogidas de las manos en círculos alrededor con seriedad de un rito dotado de belleza plástica y coreografía en estos altares se danza, las vírgenes eran el cuerpo de baile dedicada al culto hay dos clases:

DANZAS PARTHENIAS en honor a distintas divinidades

DANZAS CARIATIDES danzas ligeras y animadas de las sacerdotisas de Artenisa.

DANZAS DE LOS MISTERIOS Y OTRAS RITUALES- A parte de la religión del pueblo, se celebraban unas ceremonias religiosas llamadas misterios, nadie sabía lo que ocurría allí ni porque danzaban y los que los hacían no podían decir nada, esto era una especie de secta, pensaban que quien no la practicara no entraría en el Olimpo de los dioses, se desconoce el ritual, pero se supone que serian danzas desenfrenadas y escenas plásticas, Platón hablaba con respeto a estos misterios, como algo espiritual donde se enseña la verdad del alma.

DANZA DE CULTO- En Esparta se celebraban las HIAKYNTIA en las que sucedían danzas antiguas de ritmo lento y las danzas de gente joven y ritmos rápidos, en Delos todos los sacrificios se celebraban con danza y música, un colegio de sacerdotisas vírgenes tenían la misión de celebrar culto danzando alrededor del altar de Apolo, pero más célebre fue la danza de los germanos (LA GULLA) Podía aparecer como Danza en hilera de muchachos y muchachas sujetándose las manos o colocados en dos hileras que formen una V como vuelo de grullas, se danzaba alrededor del altar de Afrodita.

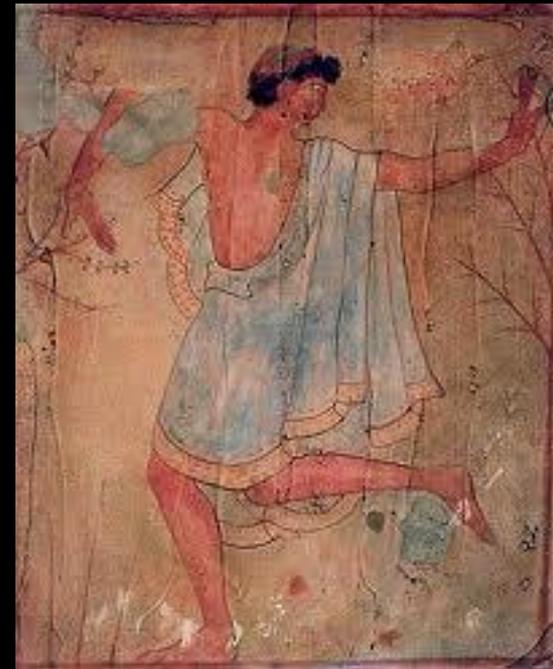
DANZAS DIONISIACAS Y ORGIASTICAS- El culto a Dionisio se caracterizó por el delirio sagrado de las mujeres que más tarde se facilitó la participación de los hombres, estos disfrazados de silenos y sátiros, danzaron en rivalidad frenética con las bacantes, las mujeres estaban poseídas de exaltación dionisiaca que se convertía en una danza paroxística, la danza de la vegetación se transforma en una danza coral el ditirambo, allí se representa la vida, muerte, de Dionisio con el ciclo terrestre de la vegetación.

LA DANZA EN EL TEATRO Y EN LOS BANQUETES- La danza coral pasó al drama escenificado del teatro griego con forma de semicírculo frente al escenario, la representación de la danza coral se ejecuta en varias hileras, estas danzas tenían poca personalidad y amplificaban la expresión de las actitudes o cantos de la escena, en los banquetes las bailarinas vestidas con una ligera túnica que ciñe o desnudas animaban este banquete pero ya en el postre comenzaba la orgía, Las PARTENICAS eran unas muchachas avanzaban danzando en las fiestas panateneas, donde llevaban cestas con la efigie m ave consagrada a la diosa. Las muchachas de mayores familias vestidas revoloteaban sobres las puntas de los pies con las manos sobre el pecho o con los brazos extendidos.

DANZAS IMITATIVAS CÓMICAS- Se inclinaban a imitar animales, la grulla se bailaba como con movimientos y zancadas o saltos recordando a los pasos de la grulla, también existía el paso de la grulla. , Otros animales que imitaron fueron algunos salvajes como osos, zorros, la danza del macho cabrío fue más erótica, con la intervención de sátiros, hacían culto externo y popular, del festival, en la danza del buitre de danzaban con zancos, la del borracho existía caídas y un andar vacilante, la pavana imitaba los movimientos de un pavo, la danza pierde su expresión simbólica y profunda se alean la interpretación de sentimiento e ideas.

La danza entre los romanos inició con gran aceptación, pero poco a poco, la aceptación de la danza por parte de los poderes públicos fue decayendo hasta que resurge en las postrimerías del imperio.

Durante **la Monarquía** los etruscos introdujeron el rito de los salios (abajo), se danzaban con armas en honor al dios Marte, comenzaba el noveno día de la inauguración alrededor de un altar con un sacrificio, el jefe del colegio el profesor, danzaba solista más tarde bailaban los juniors y por último los seniores y para finalizar todos juntos se llamaban TRIPUDIUM los cretas hacían lo mismo (griegos) con Zeus.

Durante **la república** la danza se convirtió en un arte placentero, se sustituyen las danzas tradicionales por danzas de la vida privada como por ejemplo las danzas godas de ceremonia nupcial (abajo izquierda) o bien aquellas interpretadas en festejos públicos (abajo derecha).

Durante **el imperio** la danza recobra interés, las pantomimas (arriba) se convirtieron en espectáculos groseros y la mímica predominó, en los banquetes las danzas más inocentes ejecutadas por cortesanas como el famosos Ballet de Mesavina (abajo) formadas con mujeres hermosas y jóvenes que carecían de técnica, pero se movían eróticamente, causaban gusto y placer, por lo que terminaban en desmanes.

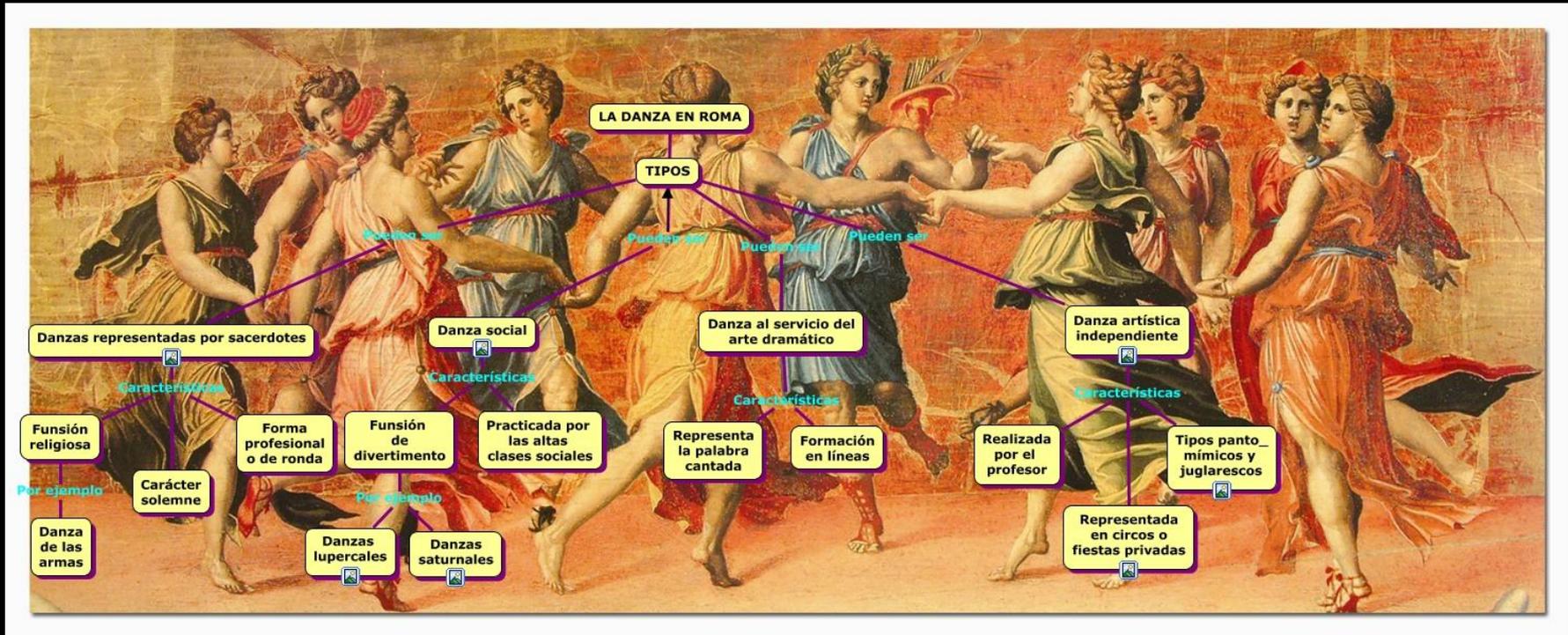

Hasta el año 200 a.C. la danza en Roma formó parte de las procesiones romanas (militares y religiosas), festivas y celebraciones. Sin embargo, a partir del año 150 a.C. todas las escuelas romanas de baile cerraron sus puertas porque la nobleza romana consideró que la danza era una actividad sospechosa e incluso peligrosa.

De todos modos, la fuerza del movimiento no se detuvo y bajo el mandato del emperador Augusto (63 a.C. 14 d.C.) surgió una forma de danza conocida actualmente como pantomima ó mímica (abajo) en la que la comunicación se establece sin palabras, a través de estilizados gestos y movimientos y se convirtió en un lenguaje no verbal en la multicultural Roma. La cristianización del Imperio Romano introdujo una nueva era en la que el cuerpo, la sexualidad y la danza resultaron unidas y fueron objeto de controversia y conflictos.

Tipología de la danza en Roma

DISTINTAS DANZAS ROMANAS-

1.- **Danza Bellicrepa**- Una danza animada que simboliza el rapto de las sabinas.

2.- **Danzas Lupercales**- Son el origen de nuestros carnavales y pasaron de algo religioso a algo pagano, comenzó con una danza desesperada de pastores desnudos, mas tarde se hizo un honor del dios Luperco o Luperici, los pastores o Sodales Luperici o amigos del lobo interpretaban con música, los bailes y cantos, se celebraba en la cueva lupercol, con el tiempo se incorporó la presencia del dios Baco, que le dio un aspecto mas alegre.

Danza Bellicrepa

Danzas lupercales

3.- Danzas Saturnales- Dedicadas a Saturno, también llamadas Danzas Cereales, eran de carácter alegre pero no inmoral, imitaban con saltos el crecimiento del cereal y se producía un cambio de indumentaria.

4.- Danzas Florales- En honor a Flora, diosa de las flores y se celebraban en días de sequía o mala cosecha, Eran las danzas de mayor desenfreno, con el tiempo se convirtió en una orgía, prohibiéndose. Los *libertinos* contribuyeron a la importación de bailarinas gaditanas y de Oriente.

5.- Las pantomimas danzables- Se trataba de la expresión culta danzable de un mito de gran contenido espiritual, un solista sabia expresar toda una cadena de estados de un mito completo, iba acompañada de una orquesta y un coro, estos ballets constituyen el mejor espectáculo de la corte.

Danzas Saturnales

Danzas Florales

La Danza en Medio Oriente

La danza "Raks Sharki", significa "la danza que vino del este".

Una danza muy antigua que nace quizá desde el nacimiento de las sociedades humanas en Medio Oriente es la Danza interpretada por las mujeres para halago, placer y solicitud a los dioses, semidioses y hombres, mostrando el torso desnudo como parte de su poder fecundo (fértil) y seductor (erótico), propio de la mujer que remarca a través del contoneo de caderas y vientre.

La danza del vientre, posteriormente llamada Danza Árabe, es una danza que combina elementos tradicionales de Oriente Medio junto con otros del Norte de África.

En árabe se la conoce como raqs sharqi o danza del este (oriental). También es denominada en ocasiones como raqs baladi o danza «del pueblo». El raks baladi es una danza muy elemental, prácticamente sin desplazamientos y con movimientos principalmente de cadera. A la evolución de esta danza se la llama danza del vientre o raks sharki en Egipto.

La danza “Raks Sharki“, que significa “la danza que vino del este” fue extendida por Egipto hacia Europa. En Turquía se conoce como “Göbek Dans” o “Rakasse”; en Grecia como “Ciftetelli”; en Francia se la designa “Danse du ventre”; en Alemania “Bauchtanz”; en los países de habla inglesa se conoce como “Oriental Dance” o “Bellydance” que es la cognotación más usada, y en Latinoamérica la llaman “Danza Árabe”.

La Danza Oriental, ha sido en primer lugar sagrada y posteriormente popular. Ha pasado por épocas de florecimiento y decadencia, a veces casi relegada al olvido.

Algunos de los movimientos básicos de la danza oriental están sugeridos en las figuras humanas halladas en restos de cerámica antigua de hasta 8.000 años de antigüedad. El origen se pierde en la memoria del tiempo.

La mayoría se han encontrado en Oriente Medio, y muchas de ellas en la antigua ciudad de Ur, Mesopotamia (Irak en la actualidad).

Bailarina de terracota. 4,000 años a.C.

La danza “Raks Sharki“, se halla después en las ancestrales danzas faraónicas. En esa época de esplendor, la danza se hallaba dentro de un marco ritual-mágico-religioso donde todavía se conservaban abundantes vestigios del culto a las diosas madres, como por ejemplo a la diosa Isis.

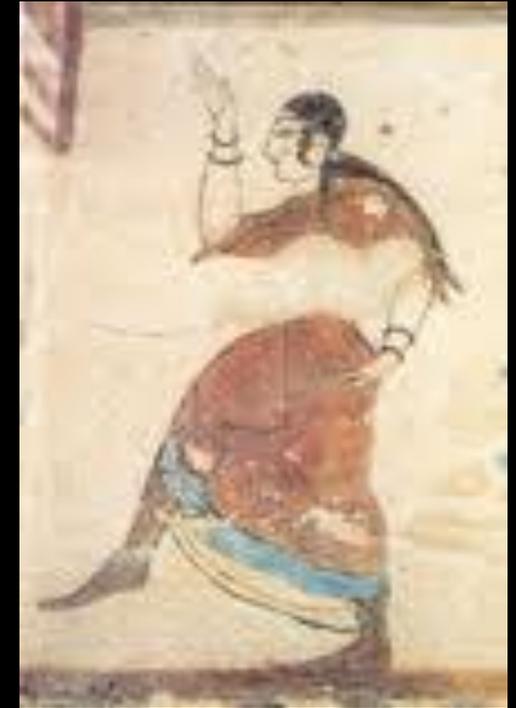
Se han encontrado centenares de papiros, relieves y estatuillas con variadas escenas de música y danza, donde se muestran sacerdotisas oficiando mágicos rituales, con una corte de músicos y de bailarinas semi-desnudas acompañando a los mismos. Es importante remarcar que en el antiguo Egipto, la desnudez tenía un carácter religioso y sacro, así que seguramente en estos casos, debía tratarse de bailarinas de los templos. Otras veces, las podemos observar luciendo unas prendas interiores de dos piezas, parecidas a nuestro conocido biquini; otras en cambio, aparecen ataviadas con telas plisadas semi-transparentes, que recuerdan mucho a las alas de Isis.

Escena de bailarinas en Tebas haciendo movimientos propios de la danza del vientre.

La danza “Raks Sharki“, se halló en antiguos mosaicos cretenses. Creta fue influenciada por Egipto (derecha) y sus danzas se estilizaron de acuerdo a sus creencias y particularidades de su sociedad.

Sin embargo la danza del vientre no dejó de agradar a los cretenses quienes la pasarían a Grecia y mas tarde a Roma, aunque no mantuvo su propia gracia y estilo ya que en ambas civilizaciones se crearon pasos de baile y movimientos, así como coreografías muy propias de acuerdo a sus creencias religiosas y placeres mundanos.

Los cretenses cultivaron la danza de acuerdo a la visión fenicia y egipcia desarrollando su propia estilización.

La danza “Raks Sharki“, se mantuvo a salvo de las variantes egipcias, griegas y romanas en el Medio Oriente donde hallamos esta danza particularmente mencionada en la Biblia. Muy famosa es la «danza de los siete velos», interpretada por Salomé (a la derecha).

Según el relato bíblico, Herodes, gobernador de Perea y Galilea, apresó y encerró a Juan «el bautista», ya que en sus prédicas mencionaba el mesianismo de la llegada del hijo de Dios, que vengaría a los creyentes judíos de sus enemigos romanos, lo que provocaría una rebelión.

Además, Juan era víctima también de un odio intenso y amargo por parte de Herodías, que era la mujer ilegítima de Herodes, la cual tenía una bella hija: Salomé.

Salomé baila para Herodes y pide la cabeza de Juan para halagar a su madre mientras interpreta la danza de los siete velos.

Para celebrar su cumpleaños, Herodes organizó una gran fiesta en su palacio de Macaerus. Como Herodías no había logrado llevar a cabo la ejecución de Juan pidiéndoselo directamente a Herodes, medió un astuto plan para darle muerte. Herodías, aprovechando el festejo, presentó a su bella hija para que bailara para los comensales y Herodes le pidió bailara solo para él y que le pidiera lo que quisiera. La joven, viendo que Herodes estaba bajo el influjo de todo lo que había bebido, se retiró para pensar qué debía pedirle. Así, Salomé, envenenada por el consejo de su madre, pidió a Herodes la cabeza de Juan.

Se cree que le bailó una danza única, muy semejante a la “Raks Sharki“, y la coreografía apuntó al uso de **siete velos** que la cubrían hasta quedar desnuda. La atribución de los siete velos se debe al mito de Innana o Ishtar, diosa babilónica del amor y la guerra, de la vida y la fertilidad.

Cuenta la leyenda que al morir su primer esposo, su hermano Tammuz, Ishtar descendió al inframundo para arrancarle a la hermana de éste, la terrible Ereshkigal, el poder sobre la vida y la muerte y poder resucitar así a su amado.

Ishtar esta aquí representada como Diosa danzante con velos.

Después de darle instrucciones a su sirviente Papsukal, de ir a rescatarla si no regresaba, Ishtar descendió al inframundo. Comenzó valiente y desafiante, gritando al portero que abriera la puerta antes de que la echase abajo. Con pasión y determinación, cruzó los siete vestíbulos del submundo, y en cada uno de ellos era despojada de una de sus pertenencias: un velo o una joya (según las versiones). Pero al irse despojando de sus prendas, con ellas se iba despojando de su poder, hasta que llegó desnuda e indefensa ante Ereshkigal, que la mató y colgó su cuerpo en un c

Con su muerte, todo el mundo comenzó a languidecer, ya que era la Diosa de la vida y la fertilidad. Pero el fiel Papsukal llegó hasta los dioses y les pidió que creasen un ser capaz de entrar en el mundo de los muertos y resucitase a Ishtar con la comida y el agua de la vida. Así es como Ishtar volvió a vivir, pero tuvo que pagar un precio: durante seis meses al año, Tammuz (su hermano y marido) debe vivir en el mundo de los muertos. Mientras está allí, Ishtar debe sentir el dolor de la pérdida (mostrándose así el invierno); en primavera, Tammuz resurge de entre los muertos y todo se llena de gozo, debido a la desbordante alegría de Ishtar, al recuperar a su amado.

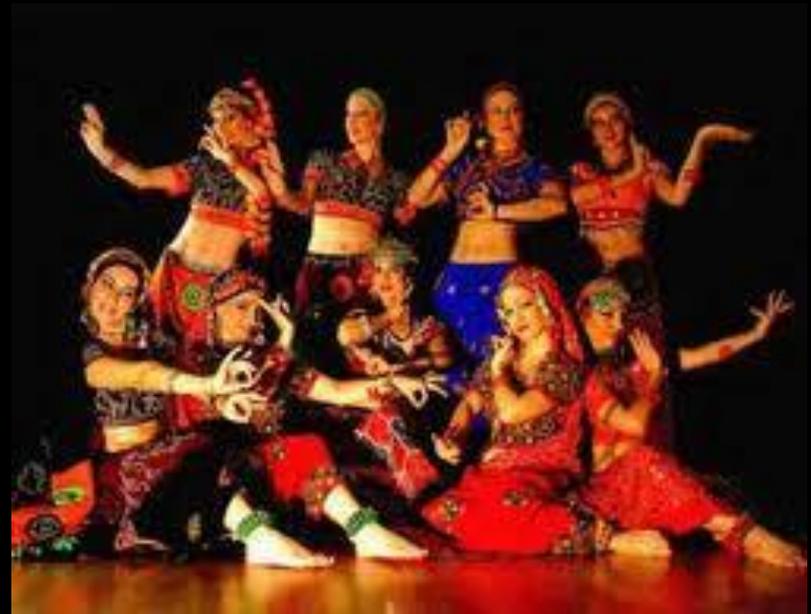
La leyenda de Ishtar y los siete niveles del inframundo narrada hace 2,100 años a. C. en este bajorrelieve.

La danza “Raks Sharki“, resurgió en el siglo I d.C. donde se hallan los primeros (y casi únicos) testimonios al respecto, de la mano del escritor hispanorromano Marcial, que describe la curiosidad que le provocaba la danza de las bailarinas fenicias, llegadas al puerto de Gades, que movían los músculos del estómago permaneciendo totalmente rígidas.

Sin embargo en la Roma Imperial la danza terminó en la pantomima, por lo que la danza del vientre se relegó a un orden muy por debajo del gusto de la época.

Se perdería hasta que en el siglo XV d.C. en Europa Occidental, gracias a las **migraciones gitanas** florecería una vez más esta danza oriental.

Los gitanos provienen de las migraciones hindúes que se efectuaron entre los siglos V al VII d.C., pues su lengua llamada romaní, es un dialecto con raíces provenientes del sánscrito y del hindi, que fue altamente corrompido después, con palabras de varias lenguas europeas.

La danza se mantuvo en Fenicia casi sin alteración por lo que llegó al Imperio Romano y se mantuvo en el gusto de cierto público durante algún tiempo.

Los gitanos fueron causantes de la reintroducción de danzas provenientes de la India y Fenicia, ambas Orientales y por lo tanto, entre ellas, la danza del vientre, que tardaría en florecer en Occidente.

En cambio, desde el siglo VII d.C., sucedió la **emigración de los Musulmanes** de la Meca a Medina y el florecimiento de esta civilización, una época de harenes, califas y esclavos y danzas exóticas.

La danza hindú fue traída a Medio Oriente y Occidente por migraciones gitanas.

Las mujeres con más talento eran instruidas en danza, música, poesía, canto, filosofía, matemáticas, astronomía o la salmodia del Corán.

La danza entre los musulmanes fue establecida como un singular talento entre algunas mujeres.

Las esclavas llamadas “las animadoras” (abajo) eran las más destacadas en este aspecto y gozaban de mucha más libertad de movimiento que sus compañeras, ya que vivían con su señor y asistían a todos los banquetes, fiestas y recepciones que se ofrecían en palacio, ya que ellas bailaban para el califa y sus invitados de honor.

No se dejaba estar presentes en estos espectáculos a las otras mujeres del harén, que se limitaban a mirar por las celosías. Después del espectáculo, la bailarina bailaba para ellas en la intimidad. Las otras mujeres participaban cantando, bailando y tañendo instrumentos musicales. Ningún hombre, excepto del señor de la casa, tenía permiso para estar presente en estas celebraciones. Los califas competían entre ellos a ver quien tenía mejores esclavas, algunas para la venta, otras en cambio, llegaron a tener una gran influencia y convertirse en esposas.

Los Musulmanes llegaron a Egipto, África del Norte y el sur de Hispania, en estos sitios introdujeron la danza árabe. Los Occidentales cristianos vieron «inmoral» esta danza que se efectuaba a decir suyo en «lugares de dudosa reputación» y efectuada por esclavas al servicio de los «infieles».

La Danza Medio Oriental no tuvo buena reputación entre los cristianos occidentales europeos, sino hasta fines del siglo XVIII y principios del XIX cuando ocurrió un resurgimiento debido al gusto para todo lo que tuviera «aroma oriental» (derecha arriba).

Pintores, escritores, periodistas y poetas llenaron sus pinturas y sus relatos de sensuales mujeres orientales, de harenes y de esclavas; danzantes que bailaban en las callejuelas árabes de Egipto en África del Norte o bien del Medio Oriente.

Particularmente las gitanas instaladas en Egipto eran las bailarinas más provocadoras de la época (derecha abajo).

Las gitanas, eran acompañadas por algunos músicos, se instalaron en la periferia de las ciudades egipcias y se ganaban la vida gracias a sus espectáculos callejeros, aunque también se dedicaban a hacer tatuajes, a realizar la circuncisión a los recién nacidos o a la adivinación a través de conchas y arena o a través de la lectura de la taza.

Su danza se basaba particularmente en los movimientos bruscos de cadera, sin demasiados desplazamientos ni florituras, fijándose seguramente, en las campesinas egipcias y en los bailes folklóricos de la época. De ellas se dice que popularizaron el famoso pañuelo de monedas, ya que se cosían en las faldas las monedas que la gente les echaba. También era muy común verlas tañer los crótalos (castañuelas de metal) mientras bailaban.

Las gitanas bailaban en los patios, en las puertas de las casas, en festivales, ferias y mercados, frecuentemente acompañadas por juglares, músicos y encantadores de serpientes; no podían faltar tampoco en las celebraciones especiales como las bodas o cumpleaños; también eran requeridas en fiestas particulares.

Las malas lenguas decían que las bailarinas que iban a este tipo de festejos eran las más desprestigiadas, ya que bebían alcohol para desinhibirse, y sus danzas terminaban siendo poco decorosas. Había también otro tipo de bailarinas (casi siempre relacionadas con la prostitución) que se ofrecían a las mujeres de las casas, no para el entretenimiento, sino para enseñarles el arte de la seducción (derecha).

Fuera de Oriente Medio y de África del Norte, la danza "Raks Sharki", se hizo popular durante el movimiento romántico de los siglos XVIII y XIX, con la representación que los artistas orientalistas hacían de la vida de harén del Imperio otomano.

En esa época, bailarinas de distintos países del Oriente Medio comenzaron a mostrar estas danzas en distintas Ferias Universales, a menudo atrayendo casi más público que la propia exhibición tecnológica. Los comienzos del cine recogen a algunas de estas bailarinas, como es el caso de la película "Fatima's Dance« (abajo), de amplia distribución en las salas de la época. Sin embargo, se ganó fuertes críticas por su "indecencia", llegando finalmente incluso a censurarse por presión popular.

Algunas mujeres occidentales empezaron a aprender e imitar la danza de Oriente Medio, que en aquel momento era objeto de colonización por parte de naciones europeas. El ejemplo más conocido es el de **Mata Hari** (derecha), que a pesar de fingir ser una bailarina de la Isla de Java, se acercaba más a las formas de danza del Oriente Medio que a las de Indonesia.

Por este y otros motivos, a principios del siglo XX, en América y Europa la idea popular llevaba a dar por supuesto que estas bailarinas eran mujeres de moral dudosa.

No obstante, a pesar que este baile social en circunstancias aceptables se considera correcto e incluso se fomenta, para muchos en Oriente Medio y el Norte de África consideran que las actuaciones con bailarines profesionales con trajes provocativos y para un público mixto es algo moralmente cuestionable.

La Danza en la Edad Media

Música y danza, «tacuina sanitatis casanatensis» (siglo XIV).

La danza en la Edad Media

La actitud de la Iglesia Cristiana hacia la danza, a partir del siglo IV y durante toda la Edad Media fue ambivalente. Por un lado encontramos el rechazo de la danza como catalizadora de la permisividad sexual, lascivia y éxtasis por líderes de la Iglesia como San Agustín (354-430) cuya influencia continuó durante toda la Edad Media. Por otro lado, antiguos Padres de la Iglesia intentaron incorporar las danzas propias de las tribus del norte, Celtas, Anglosajones, Galos, etc., en los cultos cristianos.

Las Danzas Celtas son ejemplo de la incorporación a la cristiandad las actividades culturales propias de cada sociedad bárbara.

Las danzas de **celebración estacional** (al inicio de cada estación del año) fueron a menudo incorporadas a las fiestas cristianas que coincidían con antiguos ritos de fin del Invierno y celebración de la fertilidad con la llegada de la Primavera.

Debido a la influencia pagana, la carencia de vestuario en su interpretación (normalmente se interpretaba al desnudo) y los movimientos sensuales y sexuales de estos bailes, a principios del siglo IX Carlomagno prohibió la danza y organizó a la Iglesia Cristiana para evitar la difusión del paganismo, sin embargo la Peste Negra «fue partícipe de la danza en Edad Media».

La vida práctica de labradores, herreros, curtidores, campesinos y demás hombres de oficios (derecha abajo), hicieron caso omiso sobre el bando del rey Carlomagno y su disposición no fue respetada.

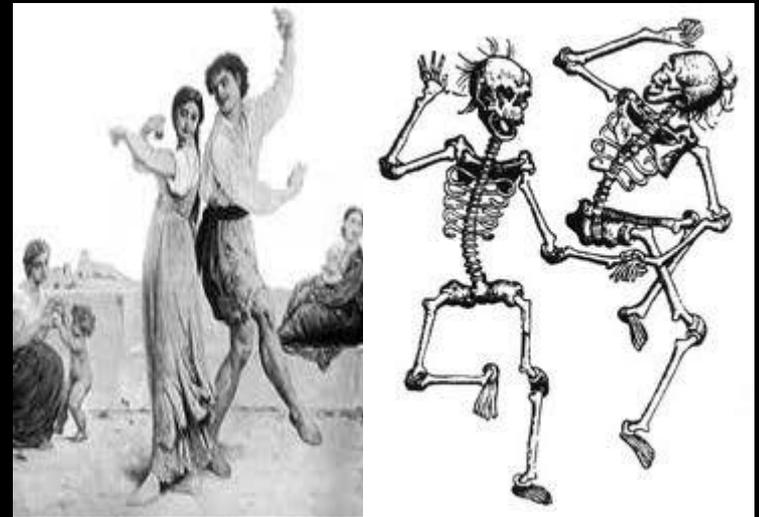
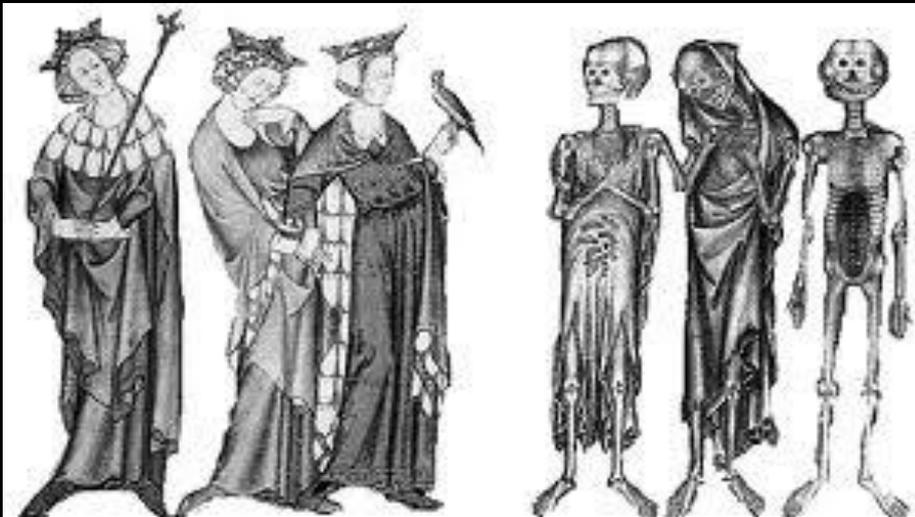
Así, la danza continuó como parte de los ritos religiosos de los pueblos europeos aunque camuflados con nuevos nombres y nuevos propósitos, tales como el festejo de los patronos cristianos de poblados y villas danzando por todo el lugar en círculos y en fila de músicos y danzantes (derecha arriba).

Durante los siglos XI y XII surgió una danza secreta y extática llamada la **danza de la muerte**, o danza macabra (abajo), de carácter representativo religioso, en la que un bailarín disfrazado de esqueleto era seguido por todo el pueblo hasta el cementerio. Fue propiciado por la prohibición de la Iglesia y la aparición de la Peste Negra que mató a más de 50 millones de personas en 200 años. Esta danza se extendió desde Alemania a Italia en los siglos XIV y XV y ha sido descrita como una danza a base de saltos en la que se grita y convulsiona con furia para arrojar la enfermedad del cuerpo.

Al respecto, el **baile del frenesí** (abajo izquierda) y el **baile de la tarantela** o tarántula (abajo derecha) hacían lo suyo respectivamente sobre la locura y el tarantismo, ésta última, una enfermedad procedente de la picadura de una araña llamada tarántula, que según decían, tenían mucho contagio psíquico de histeria, y el único tratamiento para curar esta enfermedad era la danza. Se dieron muchos casos y los expertos suponían que se debía al sudor constante, por tanto la expulsión lenta del veneno a través del baile y música era el remedio. La música de la tarantela era especial ya que la rapidez y su aire innovador «la hacía curativa», decían que algunos animales domésticos con esta enfermedad se ponían a bailar al oír la música e incluso la propia tarántula.

Durante la Edad Media las danzas más populares fueron las **danzas carols**, baile en círculo (abajo a la izquierda), y **danzas farándolas**, bailes en fila de a uno en las que los danzantes tomados de la mano formando una cuerda humana, siguen los movimientos de un guía; ambas eran de participación colectiva, como el baile del ciervo, (abajo a la derecha).

