

INcultura

Cultivarte es estar vivo

Soñartedanza
De donde parto...

EDITORIAL

Danza: Más allá del movimiento

“La danza es el único arte en el que nosotros mismos somos el material del que el arte está hecho”.

Ted Shawn

Belleza en movimiento, en tan escasas -pero profundas- palabras puede expresarse una de las artes más versátiles y hermosas que en el mundo existen: la **danza**.

Teniendo como peculiaridad que se trata de una disciplina que no es exclusiva ni excluyente, recibe a cualquier individuo sin importar su sexo, edad o profesión. Es benévola con los noveles pero exigente con los profesionales, cualquiera puede acercarse a la danza, pero no todos son elegidos para dominarla, pues para su perfeccionamiento requiere de constancia, esfuerzo, dedicación y sacrificio; pero de igual manera el bailarín consumado podrá hablar incansablemente sobre la gran cantidad de satisfacciones y beneficios que recibe a cambio de su extenuante trabajo.

Convergiendo en esta bella arte numerosos factores, el bailarín no está solo, se ve acompañado en su travesía por coreógrafos, músicos, fisioterapeutas y otros expertos que le ayudan a llevar una vida sana y a mantener tanto su

CONTENIDO

Y la danza ¿para qué sirve?

Alicia Mora Santos
Experta en Stretching Global Activo

De manera natural solemos estar siempre cerca de la danza y del baile, en los festejos y celebraciones más importantes de nuestra vida familiar y de la comunidad en donde vivimos.

Así, podemos desempeñarnos en el arte del movimiento con mayor o menor destreza, pero de cualquier manera bailar es divertido, es saludable. Los beneficios del baile para la salud física y mental de grandes y pequeños son muchos y entre ellos encontramos los siguientes.

Beneficios físicos

1

2

3

4

5

*Beneficios
para la
salud mental*

1

2

3

4

5

6

7

Tragedia y alegría

El baile flamenco

Soledad de la Fuente
Profesora titular de baile flamenco
Bellas Artes y Proyección Cultural UPAEP

El flamenco nace en Andalucía, al sur de España, a finales del siglo XVIII y principios del XIX, como una expresión natural de la inspiración popular del pueblo gitano-andaluz, que conlleva además un bagaje de culturas entrelazadas como son los cantes sefarditas, árabes e hindúes, cuyas aportaciones son determinantes para su nacimiento.

La danza hay que vincularla con la naturaleza de los pueblos, la variedad geográfica de España ejerce una influencia decisiva sobre el hombre que ahí vive, y por consiguiente marca características diferentes en cada uno de los bailes que interpretan: el hombre de la

sierra o de las minas es lúgubre, áspero y seco, hay poco baile y se expresa de igual manera, como la <Serrana> y el <Taranto>. En las llanuras es claro, sereno y sencillo, sin tragedias, como el <Garrofn>. Y en las comarcas con viñedos, olivares o marismas, son alegres y fértiles y su baile lo refleja todo como las <Alegrías>, las <Sevillanas> y los <Tanguillos> en Sevilla, Cádiz y Córdoba.

Existen dos tendencias fundamentales en el **flamenco**: la alegría y la tragedia. La nota alegre y extrovertida se la da el pueblo andaluz; mientras que la nota dolorosa y triste se la dan las culturas que influyeron de

una manera importante en el surgimiento del flamenco: los cantos judíos o sefarditas, la música y cante de los árabes que se situaron en España durante 800 años, y principalmente, el cante doloroso y trágico de los gitanos, grupos nómadas provenientes de la India, que fueron perseguidos y marginados de la sociedad, y que al empezar a salir de sus cuevas, se fusionaron con la música andaluza, a partir de los cuales, emerge el **flamenco**. Por consiguiente, el **baile flamenco** muestra matices muy dramáticos lo que le da una gran fuerza y seriedad, pero también maneja una amplia gama de versatilidad que lo lleva a ritmos de gran colorido y alegría.

El baile flamenco tuvo tres etapas de evolución:

- 1 Los bailes del candil (finales del siglo XVIII)
- 2 Cafés cantantes (siglo XIX)
- 3 Bailes teatrales (los cuales han ido evolucionando hasta nuestros días)

“ Expresión natural de la inspiración popular del pueblo gitano-andaluz ”

A partir de aquí surgen diferentes estilos de baile: bailes de palillos (castañuelas), bailes flamencos, bailes jondos y bailes mixtos teatrales. Aparecen también escuelas que van poco a poco conformando una metodología de enseñanza, sentando bases bien establecidas que permiten ir depurando la técnica.

En el **baile flamenco**, en un principio solo se utilizaban pitillos y palmas, actualmente, se emplean diferentes instrumentos como las castañuelas, el abanico o pericón, el sombrero cordobés, el bastón, el mantón y la bata de cola, entre otros. Se acompaña principalmente de la guitarra y el cante, aunque

también se han ido incorporando instrumentos como el cajón flamenco, la flauta, el piano, el violín, acompañándose incluso el baile por una orquesta de instrumentos de cuerda y aliento.

El **flamenco** es una danza de "carácter" que conecta con lo universal de todos los pueblos a través de su especial energía y fuerza, es una danza donde el intérprete es él mismo. No se sujeta a reglas fijas. La dimensión

expresiva de los movimientos, hace posible al intérprete ampliar incluso su registro al de actor. La expresión del sentimiento y la pasión son parte esencial de esta danza y la variedad de posibilidades que ofrece permite que la finalidad, el contexto y el significado que se le dé a cada baile originen distintas formas de expresión flamencas. Esto se logra ensamblando la forma, bases establecidas, y el fondo, contenido expresivo del **baile flamenco**, con lo cual es posible eliminar los

límites y permitir una creación continua y una renovación constante en vez de una mera ejecución inamovible y fija.

El **baile flamenco** es un excelente "lenguaje" que puede ser interpretado por cualquier persona que sea capaz de descubrir en sí mismo este arte expresivo, fuerte y pasional que le permite la libertad de su expresión personal, convirtiéndose el **bailaor** o **bailaora** en un vehículo para expresar los sentimientos más profundos.

“ El flamenco es una danza de carácter que conecta con lo universal de todos los pueblos a través de su especial energía y fuerza...”

REFERENCIA

Guía del Flamenco en la Provincia de Sevilla. Prodetur Sevilla, Sevilla, 2007.

danzando

con los sueños...

Isabel Ochoa

Coordinadora de Danza - Bellas Artes y Proyección Cultural UPAEP

C *uauhcalli* que en náhuatl significa “*casa de los guerreros águila*” es el nombre idóneo para el grupo de **danza folklórica UPAEP** ya que los alumnos han encontrado en este lugar una casa que los acoge y un espacio donde convivir. Es un grupo joven donde participan bailarines, coreógrafos y maestros que piensan, sienten y encuentran en esta agrupación una manera de potencializar su capacidad para

formar hábitos de constancia y disciplina, de mantener una vida saludable, de desarrollar su imaginación y su creatividad adquiriendo seguridad en sí mismos, sensibilizándose para disfrutar y valorar la belleza de todo lo que les rodea, aprendiendo especialmente a aceptar y difundir a la danza folklórica como un elemento de identidad, ya que al valorar y preservar sus raíces están aceptando y valorando a su país.

¿Cómo olvidar a nuestros primeros guerreros águila fundadores de este grupo?,

y aunque algunos ya han emprendido el vuelo, o están por hacerlo en poco tiempo, sus nombres serán recordados:

Pamela Karina Ahumada Morales

Teresita Edith Pérez Andrade

Mariana Luengas Guzmán

Yanmín Núñez Mayares

Eyddí Lizet Medeles Gómez

Cynthia Díaz Pachuca

Sandy Janitzky Flores Raymundo

Pamela Martín Téllez

Cassandra Obscura Contreras

Eduardo Herrera Hernández

Luis Alfredo Gallegos Estudillo

Jaime Israel Pérez Andrade

programa actual con el que el grupo **Cuauhcalli UPAEP** cuenta y del cual queremos platicarles lleva el nombre de **“SOÑARTE-DANZA”** que es un proyecto artístico que propone un repertorio que nos identifique como mexicanos, nos transporte a tiempos pasados y que a través de la magia de la danza y de los recursos escénicos, fusiona diferentes géneros dancísticos de manera que, como su nombre lo dice, logre hacer soñar al espectador y le ayude a el presente, esto a través de la representación de bailes, costumbres o leyendas de México del pasado transportados a la actualidad. La dirección de esta propuesta está a cargo del Lic. Víctor Hugo Vallejo Idelfonso y la Lic. Isabel Ochoa Zamora.

soñartedanza

“Un lugar mágico lleno de tradiciones, alegría y sobre todo danza...”

PROGRAMA ARTISTICO SOÑARTEDANZA

Dos espectáculos son los que se han montado hasta este momento en *Soñartedanza*:

Sueño jarocho nos lleva a un lugar enclavado en la costa de México... Un lugar mágico lleno de tradiciones, alegría y sobre todo danza. Un Veracruz lleno de encanto. El zapateado, el duelo y la letra constituyen una gama de emociones, las cuales se unen a la bella y estilizada figura de la mujer con el estético baile, y a la fuerza del hombre, quienes juntos saltan a la tarima reflejando su sentimiento a través de un rápido y sonoro zapateado, lo que nos hace reflexionar sobre lo bella que es la vida, en la cual aunque existen dificultades, nada es imposible... aun con los pies. El coreógrafo encargado es el profesor Víctor Hugo Vallejo Ildefonso.

La Leyenda de los volcanes narra la leyenda de amor más hermosa de nuestro país, situada en lo que ahora es la región de Cholula. *Iztaccihuatl* y *Popocatepetl* son dos jóvenes que quedaron inmortalizados y cuya historia la hemos escuchado de generación en generación. Los coreógrafos a cargo son el Lic. Israel Domínguez González y el Lic. Víctor Hugo Vallejo Ildefonso.

Próximamente el grupo *Cuauhcalli UPAEP* participará en el VI festival Internacional de Cultura del Caribe Maya 2011, representando a nuestra universidad como todos unos Guerreros Águila.

De donde parto...

María de Lourdes Macareno
Bailarina profesional / Asesor Museo UPAEP

La danza es una manifestación humana, en la que el énfasis está en el trabajo del cuerpo -con el cuerpo, a partir del cuerpo, desde el cuerpo-. La danza implica movimiento y quietud (como en la música hay sonidos y silencios) e invariablemente energía. Sin embargo no todo movimiento constituye el arte de la danza, es decir, ni la pasión o el gozo por el movimiento por sí solos, ni la forma en sí, significa que la danza se está produciendo. Podemos tener gusto por bailar, por movernos al ritmo de determinada música o podemos incluso cumplir con formas, códigos establecidos de movimiento y aún así no implica que eso sea danza.

Para mí, el arte de la danza constituye un viaje, un lugar (mi cuerpo) desde el cual aprendo acerca de lo invisible. Un medio a través del cual el espíritu se hace visible, aunque no explicable.

Al hablar metafóricamente del movimiento (no como un registro mecánico de movimientos, sino como organicidad) es posible descubrir sutilezas ocultas, estéticas particulares a través de las que el bailarín se humaniza. Los bailarines profesionales no solamente bailan, pues igual que los profesionales en el trabajo corporal, se mantienen atentos y responsables de sí mismos, en otras palabras, la danza implica reflexión. Aprender a pensar el cuerpo, a examinarlo sin prejuicios, con vocación de modificarlo. Hablo de una constante auto observación que va afinando la sensibilidad y además produce cambios concretos.

Considero que el arte de la danza definitivamente no es el medio idóneo para expresar significados concretos como *“el día está nublado”* o *“la pared es blanca”*, sino que se genera una *“magia”* que es lo que se comunicará al público, hablamos entonces de un lenguaje metafórico que transmite, con más fuerza, los significados concretos. El arte de la danza comunica de corazón a corazón, de un espíritu a otro, de una sensibilidad a otra y de un cuerpo a otro.

Hablar de lo corporal resulta no ser tan fácil cuando se coloca a la espiritualidad como superior a la carne; sin embargo, ¿qué me dirías si te sugiero que la mente está en el corazón, en la escucha más profunda de ti mismo, de tu cuerpo? ¿Cuál consideras que sería la resultante de observarte como una unidad cuerpo-mente, cuerpo-corazón, cuerpo-espíritu? El cuerpo como una totalidad y como escena de la vida plenamente realizada, colmada.

La danza se vive. El cuerpo grita, explota y se contrae, se vuelca hacia adentro y vuelve a emerger a veces escupiéndolo, otras acariciándolo el tiempo y el espacio. La danza vive y se muere a cada instante, el cuerpo pone en evidencia la debilidad y la fortaleza del ser humano, el espíritu se hace visible.

Concluyo con una frase de una de mis maestras: *“El arte es el fruto de las actividades espirituales más altas de los seres humanos. El arte no es una ocupación estable, ni un tipo de negocio. En el umbral del siglo XXI, apoyemos con energía fresca los frutos de las ricas actividades espirituales. Lo que se ve es apoyado por lo que no se ve.”* Natsu Nakajima, octubre 1997.

“La danza se vive”

Breve comentario del cuerpo en la ESCULTURA

Artemio Morales

Artista plástico / Titular talleres de pintura y escultura
Bellas Artes y Proyección Cultural UPAEP

La escultura que tiene como motivo visual el cuerpo puede desarrollarse en dos sentidos, como interpretación escultórica de la figura humana, o como escultura del cuerpo (cuerpo escultorizado). Haciendo una interpretación escultórica de la figura humana se define y refleja la manera de concebir históricamente el cuerpo, es decir, lo que una civilización en una época concreta opina y espera de sí misma, cómo se ve y cómo espera ser vista, cómo se perpetúa.

ESCULTURA

En este sentido la finalidad, el objetivo es la idea plástica de esta "figura humana", de este humanismo, una representación que parte de lo real idealizado hacia lo hiperreal. Es una racionalización de la figura humana narrada con medios escultóricos. Un espacio donde el ser humano encuentra reflejado lo que interpreta en ese momento histórico como lo que debería ser, a donde debería llegar. No necesariamente lo que es ni a dónde se dirige realmente.

En el otro sentido, en el sentido de la escultura del cuerpo, la figura humana es el principio hacia la escultura. Desarrolla la experiencia estética del cuerpo transformándolo en vivencia escultórica. En masas de significación estética en y con espacios resignificados. Hacer, partiendo de la reflexión plástica del cuerpo "natural", un cuerpo sustentado por un discurso de relaciones de masas y espacios, presencias y ausencias, texturas colores y dimensiones cargados de reflexión escultórica que contiene y simultáneamente es contenido en un momento que se transforma en espacio de experiencia estética.

VIDEO DANZÁ

Luis Camey

Coordinador de Artes Plásticas - Bellas Artes y Proyección Cultural UPAEP

Con este tema los artistas visuales tenemos la oportunidad de hacer danza, no ejecutándola, sino que participamos descubriendo los mejores ángulos para grabar, manteniendo la tensión, el sentido y el ritmo que el ejecutante de la danza propone. Otra de las condiciones es el montaje de video, el cual debe de tener la misma valoración.

En este caso les presento un trabajo en base a la propuesta de la *Bailarina de una continuidad rota*, la cual refuerzo a través de los cambios de colores y los cortes abruptos, contrastando con el propio sentimiento de la pieza musical que lo acompaña.

Ver video

Espero sus comentarios al correo
luisantonio.camey@upaep.mx

MISCELÁNEA

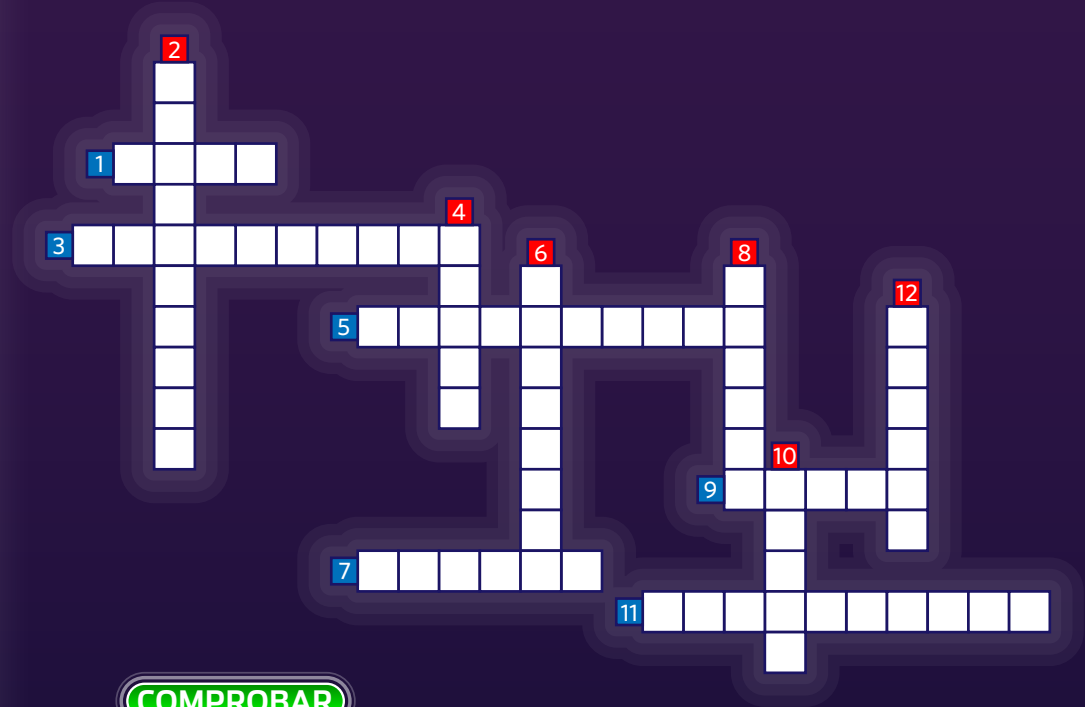
I Cruzando palabras...

VERTICALES

HORIZONTALES

¡Vamos a pensar!

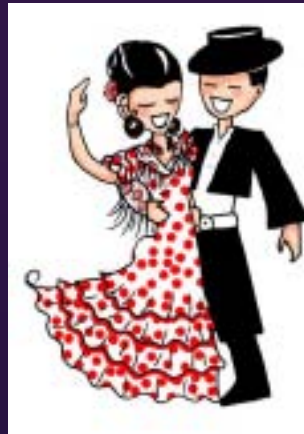
COMPROBAR

información

II ¿Eres buen observador?

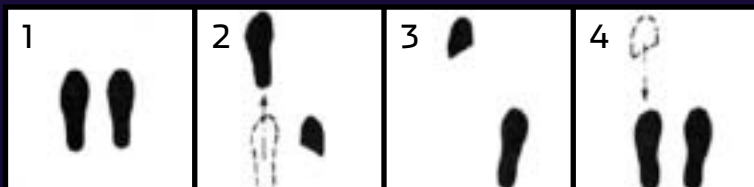
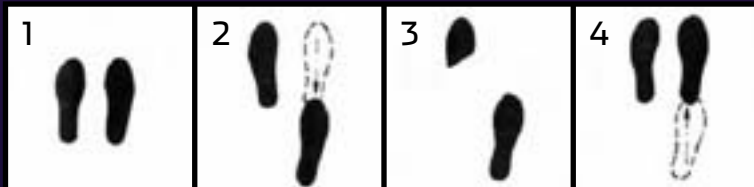
MISCELÁNEA

Encuentra las diez diferencias entre las dos parejas de bailaroes.

III Y tú ¿qué tan bien bailas danzón?

Esta es tu prueba para ver qué tan bueno eres o serías bailando danzón. Lo único que tienes que hacer es armar la secuencia correctamente de acuerdo a como se indica en la descripción de los pasos.

AGENDA

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

PRÓXIMO NÚMERO

Plantel Puebla, Plantel Tehuacán, Plantel Mérida,
Bachilleratos y Unidades Básicas.

www.upaep.mx

Bellas Artes y Proyección Cultural UPAEP
11 Poniente 1914 Col. Santiago T. (222) 2 29 94 00 Ext. 7661