

UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO

FACULTAD DE ARTES

ESCUELA DE DANZA

Sentido y reflexión en la danza; una mirada del ejercicio crítico como un mecanismo de transformación social.

Estudiante: Vera Rojas, Fernanda Catalina

Profesor Guía: Garrido Pereira, Marcelo

Tesis para optar al grado de licenciada en Danza

Tesis para optar al título de intérprete en danza

Santiago 30 de Diciembre de 2014

ÍNDICE.

Portada.....	1
Índice.....	2, 3
Agradecimientos.....	4
1. Introducción.....	5
1.1. Problematización.....	5
1.1.1. Antecedentes del problema.....	5-7
1.1.2. Justificación del problema.....	8-10
1.1.3. Pregunta de investigación.....	10
1.1.4. Objetivo específico.....	10
1.1.5. Objetivos generales.....	10
2. Marco teórico.....	11
2.1. Estado actual de la investigación.....	11
2.1.1. Ejercicio crítico de la danza.....	11-16
2.1.2. Mecanismo de sentido y reflexión en el espectador desde la mirada de expertos y no expertos.....	16-20
2.2. Posicionamiento teórico.....	21-24
3. Diseño metodológico.....	25
3.1. Enfoque metodológico.....	25

3.2. Tipo de investigación.....	25
3.3. Tipo de muestreo.....	25-26
3.4. Unidad de análisis.....	26
3.5. Técnicas de recolección.....	26
3.6. Técnicas de procesamiento.....	26-27
4. Desarrollo.....	28
4.1. El arte como una instancia para evidenciar y cuestionar la realidad.....	28-34
4.2. Nuevos lenguajes y danza independiente en Chile.....	35-41
4.3. La danza como un espacio de intercambio de percepciones y conciencia.....	42-45
4.4. La experiencia estética y la sensibilidad.....	46-50
5. Conclusiones.....	51-53
6. Bibliografía.....	54
7. Anexos.....	55-126

ADRADECIMIENTOS.

Para comenzar es necesario recalcar que el apoyo de mi familia ha sido fundamental para poder llevar a cabo primero que nada 5 años de una carrera que contribuyó radicalmente a conectarme conmigo misma y a auto conocerme, como también en el arduo trabajo que significó la presente tesis a lo largo del año 2014. Sin el apoyo de Fernanda, mi madre, y Luis Alberto, mi padre, no habría sido posible sobrellevar todo este proceso, también me gustaría dar un especial agradecimiento a mi hermano Diego, por contribuir a convertirme en la persona que soy hoy y a mi prima, hermana y amiga Ignacia, quién siempre me apoyó. Y en muy especial medida agradecer a mi amigo y compañero de vida Damián Gálvez que desde siempre, y ahora desde la lejanía me ha dado una fuerza tremenda para nunca aflojar y siempre creer en mi trabajo como artista.

Por otra parte, quisiera agradecer a los profesores que estuvieron presentes en este recorrido y muy especialmente a quien fue un maestro para mí, Raymond Hilbert, de quién puedo afirmar que aprendí infinitos conocimientos que perdurarán en mi camino por siempre, no sólo en el que refiere a la danza sino que también en el de vida, su sabiduría siempre iluminará otros caminos y permanecerá en el tiempo. También en el marco de esta tesis agradecer la comprensión, el apoyo y los conocimientos brindados por nuestro profesor guía Marcelo Garrido quien siempre creyó en nuestra capacidad de elaborar un proyecto de investigación y explotar nuestras capacidades reflexivas.

Por último, reconocer al hermoso curso que me tocó conocer, que estoy segura es el mejor curso que podría haberse juntado, de cada persona aprendí algo distinto y maravilloso, como también a las amigas y amigos de vida que desde donde pudieron apoyaron todo este proceso de aprendizaje.

Esta investigación es dedicada muy sincera y humildemente a todos ellos junto con muchas otras personas no mencionadas pero que de igual manera significaron e influenciaron este proceso. Para todos ellos obsequio este trabajo que ahonda en el poder de la danza y del arte en general de crear sentido y reflexión, y de convertirse en una instancia de transformación social, pero por sobre todo para entender al arte como un elemento fundamental en nuestras vidas, con todo mi amor.

1. INTRODUCCIÓN.

En esta investigación se pretende analizar la posición y el rol que ocupa el espectador dentro de una obra dancística, comprender de qué manera el ejercicio de observación genera un proceso de sensibilización y como desde este lugar se contribuye a desarrollar la reflexión en el espectador dando paso a la concepción de la danza como un aparato transformador y crítico dentro de la sociedad.

1.1. PROBLEMATIZACIÓN.

1.1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA.

Para comenzar esta investigación es importante situar un punto de partida temporal-espacial desde donde se pueda generar un análisis profundo sobre la problemática en cuestión. Se debe partir desde el hecho de que la danza es una manifestación y expresión humana de la cual existen registros muy tempranos que confirman su desarrollo desde tiempos primitivos no desde una perspectiva artística, sino más bien desde una necesidad humana esencial por comunicarse.

La concepción de la danza o de la expresión corporal como una manifestación artística es posterior, por lo tanto para comenzar esta investigación es importante ir definiendo qué es lo que se entiende por arte, por una parte, y como fue el traspaso de una danza de carácter primitivo como un aparato de cohesión social, a una experiencia estética, profesionalizada y relacionada principalmente a la sensibilidad humana.

Se puede apreciar que en la trayectoria recorrida por la danza a través de la historia, hay constantes que se mantienen en el tiempo. La danza es un lenguaje siendo el cuerpo un canal de transmisión sensorial que hoy en día se caracteriza por tener un contenido discursivo. En sus orígenes cotidianamente dicha comunicación de sentido ritual se producía con los pares y hacia las deidades como una forma esencial de entenderse y manifestar sus deseos.

Más adelante, la danza significó una instancia de entretenimiento y de disfrute para la elite, con un sentido más relacionado al espectáculo. Tras muchos procesos de transformación y mutaciones, la danza ha ido cambiando sus perspectivas en torno a la creación y al lugar en el que se sitúa el

bailarán frente a la sociedad. La danza se comenzó a desarrollar ciertas técnicas que le fueron brindando una mayor experticia, su práctica se profesionalizó, y así se produce una estilización y un entendimiento de la danza como una manera de construir arte. Las distintas técnicas respondieron a la necesidad misma de la danza en cuanto a su entorno y el cuerpo; la Técnica Académica, que hacía referencia al virtuosismo, a la liviandad, a la elegancia y a lo bello, dio paso a la Técnica Moderna, con la idea de salirse de los estrictos ideales del ballet pero manteniendo ciertas bases como el *en dehoers*, y la posición en primera, segunda y tercera de los brazos. Entre otras cosas, se dio permiso para realizar los saltos de manera más libre y lo más revolucionario: bailar con los pies descalzos. (Pérez, 2008)

Luego la danza contemporánea implicó una utilización del peso y la gravedad a favor del movimiento corporal, utilizando la misma energía producida en el movimiento para generar más movimiento, un reciclaje de la energía; fluidez y rapidez, danza sin posturas estáticas y lo que hoy en día se genera gira en torno a eso y particularmente hoy en torno a una inteligencia corporal que pretende mostrar un cuerpo consciente y en armonía con sus partes, pensando la danza no como una forma de disciplinar al cuerpo dañinamente, sino desde su autoconocimiento, desde el entendimiento de todas sus partes, sus conexiones y estructura ósea. Entender la totalidad y desde ahí componer.

La expresión creativa de hoy muchas veces es difícil de entender para el observador lo cual guarda relación con el hecho de que la sociedad está apartada considerablemente del mundo sensible lo que tiene que ver en parte con las bases de esta sociedad y con los procesos de modernización a los cuales está sujeto el individuo. Para poder entender dichos procesos es necesario remontarse a los orígenes de la modernidad y a las concepciones de la civilidad.

La danza, como forma de comunicarse y como expresión emocional, ha pasado a ser un factor ajeno de la normalidad individual lo que se relaciona directamente con el desvinculamiento emocional que vive la sociedad moderna. Jimeno (2004) explica que en las sociedades modernas existe una domesticación de las expresiones emocionales ligadas a la instauración de formas modernas de vida social en las cuales el autocontrol emocional da paso hacia sociedades más racionalizadas y por lo tanto más civilizadas.