

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 8 – JULIO DE 2008

“PRACTICA DEL ANÁLISIS COREOGRÁFICO EN EL AULA”

AUTORIA LOURDES Mª SÁNCHEZ TORRES
TEMÁTICA DESCRIPCIÓN DE COREOGRAFÍAS
ETAPA ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE DANZA (GRADO MEDIO)

Resumen

La importancia del análisis coreográfico reside en su capacidad para acceder a la danza, permitiendo al coreógrafo, a los intérpretes y al espectador contemplar este arte con mayor claridad y encontrar un sentido a lo que se ve. En el proceso de “hallar sentido” aludiremos con detalle el significado o cualidades de una coreografía, como los movimientos que la componen y su estructura, ya que es esto en lo que se fundamenta esta manifestación de cualidades estéticas y carácter como es la danza, como es la coreografía.

Palabras clave

Análisis, coreografía, componentes, bailarines, movimiento, elementos, descripción, interpretación, evaluación, valorar, entender, intérprete, espectador, coreógrafo, conocimiento, relaciones, estructura, características, práctica.

1. INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS COREOGRÁFICO

Como he hecho referencia antes, en el valor del análisis coreográfico alberga unos objetivos claros, que son los que nos marcamos para proporcionar a los alumnos y alumnas una formación artística de calidad y desarrollar las siguientes capacidades relacionadas con el análisis coreográfico:

- Desarrollar la sensibilidad artística y el criterio estético como fuente de formación y enriquecimiento personal.
- Analizar y valorar la calidad de la danza.
- Habituarse a observar la danza asistiendo a manifestaciones escénicas con ellas relacionadas y establecer un concepto estético que les permita fundamentar y desarrollar los propios criterios interpretativos.
- Conocer y emplear con precisión el vocabulario específico relativo a los conceptos científicos de la danza.
- Analizar críticamente la calidad de la danza en relación con sus valores intrínsecos.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 8 – JULIO DE 2008

La practica del análisis coreográfico comenzara su aprendizaje a través del visionado de videos ajustado al nivel y especialidad de los alumnos y alumnas, en la sala de proyecciones, ya que la grabación permite visionar numerosas veces la misma representación de una coreografía, detenerla en

un punto concreto, ralentizarla o verla en sentido inverso y hace posible que se pueda comparar una versión o representación con otras grabaciones, o incluso comparar diferentes actuaciones hechas por los mismos bailarines como diferentes componentes. Con el video la posibilidad de hacer referencias cruzadas es mucho mayor. Después de haber alcanzado la sedimentación de los conceptos mas básicos estudiados, compaginaremos con la asistencia a espectáculos de danza y sobre ellos aplicar nuestro trabajo. Pero para ello desarrollaremos todos los elementos que engloba el proceso práctico del análisis coreográfico.

Tomaremos como punto de partida al análisis coreográfico los siguientes aspectos:

- La descripción de los componentes de la coreografía.
- La distinción de su forma.
- La interpretación y evaluación de la coreografía.

Estos puntos sirven en primer lugar para organizar los diferentes elementos del análisis y situar los conceptos y procedimientos básicos para la valoración de la coreografía. También son considerados como herramientas, para el análisis de esta, como método para mejorar la observación de lo que transcurre en una coreografía concreta, para identificar aquellos aspectos que pudieran ser relevantes y decidir cuando puede ser oportuno un criterio personal o de lo contrario investigar mas a fondo los elementos de la propia obra que puedan aportar datos sobre su estructura o significado.

1.1 Aplicación del análisis coreográfico

Si se considera el análisis como el examen detallado de los componentes de una coreografía con el fin de interpretarla y valorarla, entonces este proceso establecería una la aptitud fundamental y necesaria, independientemente de los intereses específicos que un individuo pueda tener con respecto a la danza. Tanto el coreógrafo, como el bailarín-alumno, el crítico o el anotador trabajan fundamentándose en las mismas aptitudes y conceptos, aunque cada uno lo hace de una manera diferente.

Si un coreógrafo no fuese capaz de distinguir entre los diferentes tipos de movimientos para tomar decisiones sobre como han de ser empleados y organizados en fragmentos mas largos, cortos, rápidos o lentos, desplazados o estáticos, que configuran el conjunto de su creación, no seria capaz de realizar una coreografía. Es por eso por el que el coreógrafo se ve inevitablemente implicado en un proceso analítico.

Igualmente un bailarín-alumno ha de aguzar los sentidos para observar las diferencias entre los distintos pasos y grupos de pasos o de movimientos, y entre los diferentes tipos de esquemas espaciales y cualidades dinámicas para poder realizar una lectura precisa y clara. Ello implica análisis.

También el espectador sigue el mismo proceso, aunque no con el fin de crear o representar, sino con el de recrearse, valorar y entender lo que se ve.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 8 – JULIO DE 2008

El intérprete se sirve del análisis para mejorar sus habilidades técnicas y para comprender mejor la estructura de la coreografía con el fin de representarla.

El espectador especializado “el crítico” utiliza el análisis para exponer los motivos de una coreografía y hacer una valoración y también como procedimiento para profundizar en su propia percepción.

Esta circunstancia se desarrolla igualmente a la enseñanza, en cuyo contenido es necesario manifestar que es lo que se ha aprendido para demostrar que existe una comprensión.

2. LA DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DE UNA COREOGRAFIA.

En el primer apartado hemos hecho referencia a los elementos que contiene una coreografía, que se pueden reconocer individualmente, compuesta por movimientos realizados por uno o más bailarines en un entorno concreto. Los bailarines generalmente llevan una indumentaria, a veces un tanto especial actuando dentro de un entorno visual, generalmente con acompañamiento de sonido. Pues ahora entraremos a desarrollar estos conocimientos y plantearemos una estructura para analizar los componentes de la coreografía.

Las aptitudes necesarias a este nivel elemental de análisis coreográfico son las que nos permiten:

- Percibir diferencias entre los movimientos y otros elementos.
- Describir estas características
- Y nombrarlas.

Los componentes observables en una coreografía pueden ser agrupados en grandes categorías referentes al movimiento, los bailarines, el entorno visual y los elementos del sonido.

2.1 El movimiento

Todo género de danza, y dentro de ellos cada estilo, se sirve de algunas de las funciones que les son posibles al cuerpo humano, tales como gestos, flexiones, extensiones, torsiones, giros. Estas actividades pueden combinarse con pasos, carreras, saltos y caídas que tienen la característica de cambiar el centro de gravedad del cuerpo y consecuentemente pueden producir un desplazamiento.

Puede decirse que todas las manifestaciones de la danza están relacionadas con las posibilidades del movimiento, aunque dentro de cada género los diferentes estilos de danza revelan gamas específicas de movimiento. Luego hay que diferenciar que los propios coreógrafos como bailarines utilizan estos estilos pero lo personalizan, distinguiéndose los estilos más personales de cada bailarín o coreógrafo.

Hay que tener en cuenta que hay determinados movimientos que se hace en función de que la coreografía conlleve ciertos significados de tipo social, artístico, cultural, que sea de interés entorno a una época concreta, ello pueden determinar la selección de movimientos.

Al moverse a través del espacio, el cuerpo traza una imagen sobre el suelo y en ocasiones también sobre el aire. Las diferentes formas de danza utilizan el espacio de formas muy diversas. La selección

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 8 – JULIO DE 2008

de enfoques direccionales también proviene de los orígenes históricos, de las finalidades y relevancia de cada estilo de danza.

En la danza el movimiento también presenta una dinámica. Existe un cierto grado de tensión o fuerza, de rapidez o brusquedad, de ejecución sostenida o extendida de un movimiento. Un movimiento es un grupo de elementos espaciales y dinámicos combinados con un uso específico del cuerpo en acción. Todas las coreografías contienen movimientos que se forman en el tiempo y en el espacio, pero lo realmente importante es señalar cuales son los movimientos característicos y como están organizados en el tiempo y en el espacio para producir el estilo distintivo de un coreógrafo o de un genero de danza.

2.2 Los bailarines

¿Cuáles son los factores que conciernen a los integrantes de una coreografía? Estos pueden ser significativos o no, según los casos, pero señalar la edad, el sexo, su tamaño, su numero y el papel que ejercen forma parte de la identificación y descripción de los componentes de una coreografía. Estos factores también pueden ser importantes con respecto al estilo, objetivo y significado de la coreografía. En los programas de mano que se hacen para la representación en los teatros, podemos encontrar cuales son los papeles interpretados por los bailarines y si tienen mayor o menor protagonismo. Por un lado debemos distinguir que hay muchas danzas sociales que pueden ser realizadas por cualquier individuo, otras han de ser interpretadas por personas de una edad o sexo concreto. Estos conocimientos pueden desprenderse de la información que se tenga sobre el contexto de la obra, su tipo y función, pero aun se hace mas evidente con la representación de la coreografía.

Los elementos que están directamente relacionados con la presencia de los bailarines forman unos conjuntos de características, por ejemplo si el bailarín es hombre o mujer, cual es el modo concreto de su cuerpo y el papel que representa en la coreografía. Estos factores constituyen la base a partir de la cual se pueden hacer observaciones sobre las secuencias de acción en la que los bailarines toman parte y posteriormente, sobre el entorno, las cualidades y sentido de la coreografía.

2.3 El entorno visual

El entorno visual proporciona la atmósfera y el contexto inmediato a la coreografía. El entorno visual de una coreografía contiene el área de actuación, la indumentaria, la iluminación y cualquier otro tipo de peculiaridades. Una actuación puede ser representada en un espacio abierto, como es el caso de muchas danzas folklóricas, o por el contrario pueden tener lugar en un teatro convencional proveído de un arco proscénico. La forma del espacio en el que se desarrolla la danza puede expresarse a cuestiones de tipo práctico, o pueden esconder una estrecha relación con los objetivos de la coreografía, con lo que realmente se quiere comunicar o decir. Recursos de entornos escénicos tales como lagos, azoteas, muros, aparcamientos se han convertido en años recientes en escenarios para ciertos tipos de danzas. Hay determinadas danzas y con ellas sus espectáculos que tienden a representarse en una gama mas amplia de entornos. El vestuario o indumentaria, así como la edad y sexo transforma en función de las finalidades de los creadores de la danza y los entornos en las que se lleva a cabo.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 8 – JULIO DE 2008

2.4 Elementos de sonido

Las coreografías están relacionadas con el sonido o la ausencia de este. Generalmente el acompañamiento musical puede tratarse de ruidos aleatorios, de palabras habladas de canto o de musical instrumental de muy diversos estilos musicales. Dicho sonido puede crearse en colaboración con la coreografía, o especialmente para esta, o puede coexistir o haber sido creado con antelación a ella. La danza en muchas de sus formas, ha basado su estructura y ritmos en la música. En algunas artes escénicas la danza tiene la misma importancia que todos los demás elementos del sonido, iluminación, diseño, mientras que en otras, solo uno de los elementos puede constituir la razón central de la actividad y dominar la estructura de la obra.

Cada uno de los elementos mencionados (el movimiento, los bailarines y los entornos visuales y acústicos) lo describimos por separado a pesar que en la práctica al menos dos de ellos, el movimiento y el bailarín no pueden existir el uno sin el otro. Además siempre habrá un entorno visual y posiblemente elementos de sonido.

2.5 Ejemplo de estudio:

- Carmen, segundo musical de Carlos Saura, coreografiada e interpretada por Antonio Gades e inspirada en la Opera Carmen de Bizet.

Componentes de la coreografía

2.5.1 Movimiento:

Uso de las piernas, de las manos y de la cabeza, encontrando diversos tipos de movimientos específicos de piernas, incluyendo movimientos de rodillas y genuflexiones, giros, pasos con desplazamientos; zapateados que marcan el tiempo golpeando el suelo con la planta o la punta del pie, contorneos de muñecas, acciones de tocar y rozar con las manos, expresiones faciales.

a) Elementos espaciales:

- . Movimientos de piernas y brazos en dirección frontal, dorsal, lateral, movimientos próximos o separados del cuerpo.
- . Estructura en filas, grupales
- . Pasos cortos y largos

b) Elementos dinámicos:

- . Acentos
- . Mayores y menores grados de fuerza
- . Acción rápida y vigorosa
- . Dominan las estructuras medidas junto con la gama dinámica propia de cada baile.

2.5.2 Bailarines:

- . Se han hecho distintas representaciones, variando el número de bailarines

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 8 – JULIO DE 2008

- . Se han hecho distintas representaciones, variando el número de bailarines
- . Hombres solos
- . Hombres y mujeres juntos
- . Parejas de hombres y mujeres

2.5.3 Entorno visual:

- . Espacio escénico entorno a un estudio de danza, con mas anchura que profundidad.
- . Indumentaria de ensayo, las mujeres con mayas ajustadas de licra, faldas de pocos volantes y calentadores en los tobillos, los hombres pantalones vaqueros y camisetas ajustadas.

2.5.4 Elementos de sonido:

- . Tiempo ternario
- . Tiempo Binario
- . Palmadas
- . Chasquidos de dedos
- . Diferentes instrumentos, como la guitarra, los morteros, bastones, castañuelas.
- . Cante
- . Música

2.5.5 Complejos:

- . El acento dinámico del movimiento concuerda con el acento musical sobre el primer tiempo de cada compás, o se sitúa deliberadamente a contratiempo.

3. LA FORMA COREOGRÁFICA

La capacidad de distinguir, describir y nombrar es también la base de la segunda fase del análisis coreográfico, pero esta vez aplicada a la forma de la coreografía, a cuestiones de estructuras y de relaciones. Se requiere el mismo tipo de aptitudes pero centrándose en el carácter de las relaciones existentes entre los acompañantes de la coreografía.

En la elaboración de una pieza, el coreógrafo trabaja con el movimiento y los demás elementos y con los numerosos tipos de relaciones que puedan surgir dentro del contenido del concepto general del fragmento.

A medida que el trabajo va tomando forma las posibilidades se van afinando y reduciendo.

Debido a que la danza tiene lugar en el tiempo, esta tiene necesariamente un “diseño temporal, del mismo modo que su “diseño espacial” es una consecuencia de su forma visual.

Durante las actuaciones, estas relaciones se manifiestan de un modo plástico. La actuación es el mecanismo a través del cual se muestran las relaciones formales y se ofrecen interpretaciones. Los figurantes que intervienen en una actuación, en concreto los bailarines, han de apreciar las relaciones especiales existentes entre diferentes componentes de la coreografía para darle al movimiento un enfoque adecuado. El director ha de tener un buen entendimiento de la estructura general y una apreciación de su equilibrio para transmitir los significados

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 8 – JULIO DE 2008

Aunque las posibilidades para llevar a cabo un análisis de la estructura formal son inmensas, pueden simplificarse a efectos generales según los siguientes encabezamientos relacionados con los componentes del movimiento y su existencia en el tiempo y el espacio:

- Relaciones entre componentes
- Relaciones en un momento concreto
- Relaciones a través del tiempo
- Relaciones entre el momento y el desarrollo lineal
- Relaciones primarias, secundarias y subsidiarias.

3.1 Relaciones entre componentes.

En el transcurso de la coreografía se puede hacer un seguimiento de cualquiera de los componentes descritos, y pueden verse las relaciones existentes entre los bailarines, los elementos visuales y de sonido. Quiere decir que se puede hacer un seguimiento del uso repetido de un gesto, de un determinado movimiento, una forma o línea corporal concreta, de un efecto de iluminación, de sonido, etc.

La labor de seguimiento puede ser de gran provecho en el aprendizaje de las capacidades perceptivas y es por otro lado una parte muy significativa del análisis, ya que una vez determinado un marco, la repetición funda indicios de la forma resultante. Dentro de este tipo de análisis nos encontraríamos el correspondiente al seguimiento de las relaciones entre distintas representaciones de un mismo tipo de componente, por ejemplo diferentes tipos de giros a medida que se van produciendo en la coreografía, o de la relación entre dos tipos de componentes de movimiento, por ejemplo entre un gesto determinado y un salto. Lo esencial son los componentes y el modo en el que se enlazan.

3.2 Relaciones en un mismo momento.

Si paralizamos un instante concreto de una coreografía es posible analizar la impresión visual de grupos de componentes, tal y como suceden. En la práctica esto requiere una reproducción fotográfica o en video.

Se trata de observar las relaciones presentes en un momento preciso, y analizar cada uno de los momentos de los sucesivos movimientos que componen la coreografía. Las relaciones entre los componentes se hacen más evidentes cuando se ven dentro de un mismo momento y entonces es posible especificar este acontecimiento según sus características e identificarlas, para pasar luego a contrastarla con otras.

3.3 Relaciones a través del tiempo.

Aquí el punto de atención pasa a ser la estructura de la coreografía, en la expresión más amplia de su desarrollo a lo largo de la pieza. Determinadas relaciones entre componentes establecen elementos que constituyen partes de frases y segmentos. Estos elementos pueden ser analizados, al igual que adaptados e introducidos en variaciones, o sea formar parte de la composición de la coreografía.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 8 – JULIO DE 2008

¿Cuáles son los términos para describir algunos de los numerosos prototipos de progresión temporal? Podíamos señalar: el canon, la fuga, el ostinato, etc.

¿Cuáles son los mecanismos especiales para manipular el material coreográfico?

Igualmente podíamos señalar: la elaboración, la inversión, la repetición, la reincidencia de algún elemento, la intercalación de dos ideas, la adición de otros materiales, la eliminación de una frase dentro de un segmento previamente realizado y la alteración de las partes o del orden de los acontecimientos.

3.4 Relaciones entre el momento y el desarrollo lineal.

En las críticas de danza siempre nos encontramos con la consideración o mención de alguna determinada parte de la coreografía en la que tiene una especial importancia.

Esto es porque causa un impacto en cuanto a una serie de relaciones que tienen lugar en un mismo instante dentro del desarrollo continuo de la coreografía. Por ello debemos de centrarnos en cuales son las razones que justifican este tipo de relaciones entre el momento y el desarrollo lineal de la obra.

La acentuación de una frase específica, la repetición de un movimiento, lo contrario, o la introducción de un elemento completamente nuevo también puede reasaltar una frase. El acento puede realizarse mediante elementos espaciales integrados en el diseño de la coreografía, en frases de introducción o de finalización, ó que contrasten con lo anterior realizado. Luego contamos con muchas otras formas mas tradicionales que en un crescendo gradual conduce a un final prominente, lo que refleja la importancia que tiene un momento concreto dentro de todo un conjunto.

3.5 Relaciones primarias, secundarias, y subsidiarias.

Existen diferentes puntos de vista para examinar el entramado general de relaciones que conforman una coreografía. En cada caso la selección de la perspectiva y el método apropiados y notables, depende en parte de factores relativos a la interpretación. Debemos marcar conceptos en expresiones habituales como: “frases”, “secciones”, “unidades”, “principio”, “fin” pueden no ser aptos para considerar todas las formas de danza. Por ejemplo, algunas danzas se extienden en el tiempo de tal forma que lo principal esta en su continuidad y no en el hecho en que posean un principio y un final dotados de un carácter especial.

Igualmente nos encontramos con el caso de que una danza finalice en un tiempo y lugar determinado, para más tarde volver a retomar en el momento donde se dejó, como si la interrupción careciese de importancia.

Se crea la unión entre el análisis de los componentes y de la forma, mediante la demostración de la existencia de nexos entre elementos que ocurren simultáneamente y que como resultado, pueden verse relacionados entre si.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 8 – JULIO DE 2008

Estas conexiones se provocan cuando se determinan que ciertos movimientos o secciones de la composición contribuyen con más fuerza a su carácter, y revelan condiciones propias de su estilo o actúan como indicadores de sus significados.

3.6 Ejemplo de estudio

Sobre la misma coreografía Carmen de Bizet, coreografiada e interpretada por Antonio Gades, veremos con más claridad la importancia de aplicación de estos principios sobre la forma y mostrar el modo en que los componentes de una coreografía se integran en sus estructuras formales.

- Se utiliza una gama diferenciada de relaciones entre componentes de movimiento.

Podemos apreciar que presenta unas pautas de desplazamientos grupales dentro de un ritmo constante, creando secuencias complejas de movimientos, mediante la utilización de las faldas, los zapateados, las miradas, y todo ello creado en secuencias de pasos sobre el mencionado ritmo de tangos, claramente puntuados. Otros bailes se realizan desde una postura sentada, en otras el interés se centra en el uso variado de elementos espaciales, en los pasos individuales, de pareja y en la ubicación de los bailarines dentro del espacio de actuación, todo ello combinado con la forma de los gestos. También es importante mencionar la relación entre el énfasis que se da al movimiento y el acento musical. Además de que esos mismos movimientos se realizan con variaciones de fuerza y velocidad en diferentes momentos de la coreografía.

- Las imágenes que se producen en algunos momentos reflejan un estilo de estructura.

Las relaciones fundamentales en la estructura de la coreografía Carmen por Gades, se dan entre el acento de paso y el momento de la estructura musical en el que se produce dicho acento, ya que el diseño del tiempo está marcado por ritmos sencillos o dobles. Los movimientos de la mitad inferior del cuerpo varía según el género coreográfico como la superior, por lo que se trata de un elemento importante en cuanto a la coordinación de ambas partes. Podríamos destacar la presencia en las coreografías de Gades del contacto entre bailarines y la interpretación teatral de estos buscando la proximidad a la realidad.

- La organización temporal de frases y secciones de la coreografía produce pautas identificables.

El diseño temporal está gobernado por una impresión de crecimiento y encogimiento, de expansión y de contracción, tanto en el movimiento individual como en el grupal. Para lograr ese efecto se utilizan mecanismos de unisonancia, de espejo y de canon.

- Aunque una coreografía puede presentar numerosos tipos de relaciones, se percibe que algunas unidades, frases o variaciones tienen mayor o menor importancia dentro del entramado total de relaciones.

En la estructura de la coreografía se aprecia que ciertos movimientos son por definición de mera transición y que otros son de suma importancia para comunicar el sentido de la danza. El crecimiento y

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 8 – JULIO DE 2008

relajación siguen una línea ascendente hasta llegar a un momento concreto, tras el que se invierten las pautas hasta llegar a la tranquilidad.

4. LA INTERPRETACIÓN DE UNA COREOGRAFÍA

Sobre la interpretación de una coreografía debemos desglosar todos aquellos factores que intervienen o a tener en cuenta como resultado de la composición.

4.1 La interpretación.

La interpretación no solo se limita a distinguir sus componentes y forma, sino que la comprensión también abarca a su significado y valor. Es decir la capacidad de interpretar o hallar sentido en rasgos particulares y apreciables, así como el poder valorar aquello que se percibe, son aspectos importantes también del análisis coreográfico.

Ahora nos centraremos en la interpretación para más tarde hacerlo sobre la valoración.

La interpretación es el proceso de revelación del sentido de ciertos acontecimientos u objetos. Concretamente las coreografías son ejemplos claros de actividades que solo pueden ser entendidas a través del proceso de interpretación. La interpretación de una coreografía, ya sea una representación o transcripción es la práctica de asignar un carácter, unas cualidades y un significado a sus rasgos, tal como estos se perciben.

Las coreografías varían en su contexto, pueden ser sociales, artísticas, rituales...y cumplen unas funciones a veces terapéuticas otras instructivas. Independientemente de estos dos factores las coreografías se entienden mediante la interpretación.

Los coreógrafos (compositores o creadores de las coreografías), los intérpretes (los bailarines) y los espectadores participan en la interpretación y de una forma u otra todos realizan una interpretación. En el terreno de la danza el conocimiento de la interpretación es especialmente complicado y a ser relacionado con la aportación que el creador de la obra, el bailarín o el espectador tienen en la coreografía.

4.1.1. El coreógrafo

Cuando el coreógrafo realiza una composición coreográfica, tiene que seleccionar, manejar, realizar combinaciones que son abordadas de modo que reflejan el carácter, las cualidades y significados relacionados con las intenciones del creador. La coreografía puede verse como la plasmación de una historia, una idea, una creencia y muchas otras cosas a través del movimiento.

Cuando es el coreógrafo quien elige la temática, dispone de cierta libertad para manejar a los componentes y de ejercer su imaginación en la creación, puede considerarse que crear es equivalente a interpretar y que la coreografía forma una interpretación.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 8 – JULIO DE 2008

La actividad interpretativa del coreógrafo esta restringida por una serie de factores, puesto que las coreografías se encuentran en un entorno sociocultural determinado, en un tiempo y lugar establecido, son interpretadas por bailarines y apreciadas por diferentes públicos. Estos factores atribuyen límites más o menos rigurosos en cuanto a la elección del contenido temático y a su elaboración.

El coreógrafo sigue estando sujeto a otras consideraciones que incluyen sus propias habilidades y conocimientos para crear con movimientos el contenido elegido y su proceso de elaboración, como la destreza de los bailarines para llevar a cabo de manera convincente lo que se pide de ellos, y las habilidades y conocimiento del público para hallar sentido a la coreografía.

4.1.2 El intérprete.

Cuando los bailarines intervienen en una actividad interpretativa, o sea bailan, estas son interpretaciones. A veces el coreógrafo si que permite o no en la creación coreográfica que el bailarín aporte cualidades, carácter y refleje los significados, aunque independientemente de lo involucrado que este el bailarín en la fase creativa, el bailarín siempre interpreta la coreografía durante su actuación. Sin cambiar los principales movimientos y las estructuras el bailarín puede cambiar como aportar ciertas cualidades y significado en función del tratamiento que le de al movimiento.

Los bailarines intentan comunicar el carácter, las cualidades y los significados de la coreografía de acuerdo con la forma en que la perciben y según su propia técnica, maestría y entendimiento. Es pues una interpretación particular cuando es representada por un bailarín, bailarines o una compañía.

4.1.3 El espectador

La persona que contempla una coreografía también se ve impulsada a profundizar en su significado. El espectador busca el carácter específico, las cualidades y significados dentro de la estructura, composición, representación y por lo tanto también hace una interpretación de la coreografía.

La interpretación plasmada en forma de argumentos verbales tiene la intención de señalar y describir su sentido y significado. Este es el caso del espectador que se basa en las interrelaciones entre los componentes tomando nota de su composición y presentación dentro del contenido mas amplio de la coreografía, registra y percibe el carácter y las cualidades que son producidas y se adentra de ese modo en su significado.

Lo que pretendemos es tratar de identificar los conceptos que son necesarios para realizar una interpretación racional de los componentes y la forma de una coreografía.

Los conceptos se dividen en dos grupos:

- a) Los conceptos generales para la interpretación
 - . El trasfondo sociocultural

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 8 – JULIO DE 2008

- . El contexto
- . Géneros y estilos
- . La temática

b) Conceptos relacionados con la interpretación de una coreografía específica

- . El carácter
- . Las cualidades
- . Sentido/Significado

4.2 Conceptos generales para la interpretación.

Las coreografías son productos sociales, culturales creados acorde con las convenciones y tradiciones de una época, lugar y todo ello se refleja en la coreografía, pero vamos a desglosar cuales son las fuentes de conocimiento que permiten acceder al sentido y al significado de la coreografía, estas son: el trasfondo sociocultural, el contexto, el género y el estilo de la coreografía y su temática.

4.2.1 El trasfondo sociocultural.

Todas las creaciones coreográficas se asientan centrándose en un marco social y cultural y están relacionadas con la época y el lugar en el que se producen. Uno de los factores trascendentales que hay que tener en cuenta con respecto a la interpretación de la coreografía es el tipo de movimiento, expresión, y comunicación empleada, según la procedencia de comunidad, esto determina el significado de la danza.

El componente primordial del movimiento de una coreografía está repleto de sentidos a los que los coreógrafos, intérpretes y público deben desafiar.

Dentro de cada una de las culturas existe una particular forma de comunicación gestual y ello da lugar a las diferencias estilísticas de la danza. La cuestión está en entender las bases de esos gestos y que es lo que tratan de transmitir a través de ellos.

4.2.2 El contexto.

Nos encontramos con que cada cultura puede tener variados tipos de danzas dirigidos a acciones determinadas o asociadas a hechos y con diferentes funciones.

Por ejemplo: Danzas fúnebres, religiosas, ritual, sociales, por unión en el matrimonio, etc.

Pero la danza tiene otro contexto y es el artístico-teatral que a su vez puede ser empleado con fines como entretenimiento, la celebración, el rezo, la terapia, la interacción social y la educación.

Ello supone adquirir unas destrezas y técnicas desarrolladas para ser interpretadas, estando guiadas y coartadas por las prácticas y teorías artísticas.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 8 – JULIO DE 2008

La identificación del contexto realza aquellos aspectos que componen las inquietudes más inmediatas que a través de la danza se quieren comunicar. Cuando queremos adquirir más información detallada en base de los conocimientos necesarios para la comprensión de la danza, hay que tener en cuenta otros contextos más específicos que se conocen como géneros.

4.2.3 Géneros y Estilos

Nos encontramos con diferentes tipos de danza artística, como el ballet, danza moderna, danza española, flamenco, danza escénica, todas ellas pueden ser clasificadas como pertenecientes a distintos géneros.

Se puede apreciar el carácter distintivo de cada género apreciando las coreografías que lo componen, la selección de sus componentes y el tipo y organización de sus secuencias de movimiento.

Los géneros son fusiones de conocimientos, creencias, ideas, técnicas, valores específicos en torno a los cuales han surgido tradiciones que han dado acogida a la danza.

Dentro del enmarque de los diferentes géneros contamos con otras diferentes manifestaciones dentro de ellos considerados como estilos particulares por ejemplo, un ballet flamenco puede ser más contemporáneo, más clásico, más puro.

Dentro del mismo género y estilo puede haber estilos específicos relacionados con factores con el origen, la compañía que los interpreta, la comunidad el país etc.

Un bailarín como una compañía tiene un estilo muy personal, debido a las características propias de interpretar el movimiento y las habilidades físicas, y técnicas.

Así que en el momento que queramos realizar un análisis exhaustivo del estilo de una coreografía bien sea individual o de grupo debemos tener en cuenta estos factores que hacen que dicho estilo sea diferenciado y único.

Todo aquello que tiene un sentido, significado y valor para una sociedad una cultura, luego es reflejado y trasladado en la composición coreográfica, ello da a conocer los géneros y estilos. Pero también muestran una evolución o desarrollo que se ha ido realizando poco a poco adecuada al paso del tiempo influenciado por cambios se dan en la cultura y en el curso de bailarines y coreógrafos

4.2.4 La Temática

Cuando se compone una coreografía, dicha composición esta relacionada con algún tema, gira entorno a algo, o tiene que ver con algo, ese algo es la temática. La temática de la coreografía van unidas, no se puede desligar. Dentro de que la composición coreográfica son creaciones en las que se caracteriza la sinterización por la elección de movimientos que den sentido y significado a la coreografía para servir a un determinado fin.

5. ¿CUÁLES SON LAS CUALIDADES, SENTIDO/SIGNIFICADO QUE TIENE LA INTERPRETACION DE UNA COREOGRAFIA?

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 8 – JULIO DE 2008

Saber todos aquellos conocimientos que previamente hemos mencionado, ello permite que el espectador u observador identifique o atribuya ciertas características tales como, las cualidades, el sentido/significado a los interpretes y a la forma que sea apreciable de la coreografía.

5.1 Las cualidades

Las cualidades se centran en los logros relativos a los efectos, apariencias, impresiones y atmósferas que se crea. Estas cualidades pueden variar en cada una de las coreografías y en cada una de las representaciones.

Estas cualidades vienen a ser unas cualidades estéticas, puesto que en la danza hay un interés estético y en el caso del espectador deberá

- comprender y al mismo tiempo distinguir las peculiaridades de la coreografía y como estos son observados y
- reconocer las formas, efectos y ambientes así como sus propias impresiones y experiencias de la coreografía.

5.2 Sentidos/Significados

En la mayoría de los casos los sentidos y significados coinciden con el carácter y cualidades de la coreografía. La capacidad de interpretar la obra y la relación entre el movimiento y la obra en si lo que revela el significado de la danza.

Los sentidos y los significados de un fragmento solamente pueden ser aclarados mediante una apreciación y experiencia directa. El acceso al sentido solamente es posible de una variedad de conceptos. Por eso el estudio de la danza se centra en la interpretación, en la comprensión a través del análisis que hace depender de la imaginación, la sensibilidad del observador ante dichas características o rasgos, apariencias, efectos de la coreografía.

5.3 Cuadro de estudio: interpretaciones de la coreografía.

Seguimos tomando como ejemplo la coreografía anteriormente mencionada “Carmen” en donde en análisis de la interpretación de la coreografía detallaremos ciertos puntos como, el genero, el estilo, la temática, las cualidades y el mensaje/significado.

1. Genero:
Flamenco, pero el contexto social de la obra es el de los festejos y se realizan junto con bailes tradicionales, pasodoble, sevillanas.
2. Estilo:
Existen varios estilos que se distinguen por su estructura de cadencias y el uso de diferentes combinaciones de movimiento relacionadas con la temática.
3. Temática:
Historia de eterno amor y desamor inspirada en la opera Carmen de Bizet.
4. Cualidades:
Animado y vigoroso, pasos ordenados y precisos, ritmos complejos y excitantes.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 8 – JULIO DE 2008

5. Mensaje artístico/significado:

El juego de la fuerza del amor y desamor

6. EVALUACIÓN DE UNA COREOGRAFÍA

Los valores coreográficos e interpretativos están relacionados con los componentes, sus estructuras y originalidad, la variedad de pautas de pasos, fraseos y el ritmo y la competencia técnica del bailarín en cuanto a su vigor, precisión y velocidad.

Las evaluaciones generalmente están ligadas al nivel de complejidad, originalidad y habilidad de la interpretación individual.

Señalemos cuales son los aspectos importantes que constituyen una evaluación en relación a la danza. Podríamos destacar tres aspectos:

- Se asumen ciertos valores (de propósito, coreográficos, interpretativos, o experimentales),
- Se emiten juicios relacionados con los valores y
- Se ofrecen razones y criterios para fundamentar el juicio en los componentes de la coreografía.

6.1 Ejemplo de estudio: la evaluación de la coreografía

Obra “Carmen” segundo musical de Carlos Saura, interpretado y coreografiado por Antonio Gades, inspirado en la opera Carmen de Bizet.

Evaluación de la coreografía.

1. Valores:

Según el genero, la interpretación de la opera, la creación de la belleza, los motivos originales de bailes escogidos para la ocasión, su efecto sobre los espectadores en la creación de “calor interno”, en situaciones competitivas y de amor.

2. Coreografía y actuación:

La sincronización exacta es importante

Los criterios para la evaluación de los bailes se basan en la complejidad de la estructura y la creación estética derivada de una adaptación dentro del flamenco elegante por estar presente el flamenco estilizado.

Los movimientos están bien realizados dentro de las exigencias interpretativas para lograr y reproducir un estilo distintivo.

Muchas veces cuando opinamos sobre un espectáculo o danza comenzamos el comentario por “me gusta”, ello implica que la danza es buena porque “me gusta”. Esto que significa, pues que las razones que explican la experiencia, la opinión, y la evaluación se hallan en los rasgos, la forma, el carácter, las cualidades, los sentidos o el significado internos de la danza. Puesto que las danzas no se valoran solamente según el cumplimiento de un cierto propósito sino también con respecto al modo de llevarlos a cabo.

ISSN 1988-6047 DEP. LEGAL: GR 2922/2007 Nº 8 – JULIO DE 2008

Bibliografía:

- Hanna, JI, (1979): *To dance is human*. Austin: University of Texas
Macaulay, A, (1980): *La primera impresión*. Dancing Time, agosto, pp.734-35
Janet Adshead, (1987): *Teoria y practica del análisis coreográfico* ,

Autoría

Lourdes Mª Sánchez Torres
Conservatorio de Danza Reina Sofía de Granada
lourdes_sanchez_torres@hotmail.com