

Título: La relación ciencia y arte danzario: historia y contemporaneidad.

Autoras: Msc. Sira Javier Ávila.

Msc. Violeta Acosta Yanes.

Msc. Ana Hurtado de Mendoza.

Resumen: Este artículo hace un análisis basándose en una breve historia de la danza, que va desde las danzas dionisiacas griegas hasta los nuevos retos que significó el siglo XX en la historia de las artes, además expone como ha sido la influencia moderna del desarrollo de la técnica y el estilo en la danza de nuestros días.

Palabras claves: Danza, Historia de la Danza, Desarrollo Científico-Técnico, Cultura, Cultura Científica, Cuba.

Influencia del desarrollo científico y técnico en el arte danzario.

La cultura artística no puede describirse aún con la precisión de las ciencias empíricas, pero ello no quiere decir que no exista.

Se sabe que intenta captar la realidad en su conjunto sin reducirla a componentes, con una aproximación más sintética que analítica. El propio proceso de la creatividad, se afirma ha eludido hasta ahora el análisis, por ser tan complejo como la propia realidad que intenta captar.

Esta dicotomía de aproximaciones cognoscitivas a la realidad es relativamente reciente. Por ejemplo por mucho tiempo desde la antigüedad la pintura fue considerada una disciplina de conocimiento acumulativo (como vemos hoy la ciencia) que avanzaba en su aproximación a la realidad a través de descubrimientos sucesivos. Aún durante el renacimiento las ciencias y las artes no se veían como actividades intelectuales separadas y muchos creadores se movían de un campo a otro y el término arte se aplicaba a la pintura y a la escultura, pero también a la tecnología.

Está demostrado en la praxis y en la teoría o se trata de demostrar que las ciencias sostienen una interrelación histórica influenciado por los cambios científicos técnicos en el arte. Existe una influencia directa de la ciencia en el proceso técnico que se ha alcanzado en las creaciones artísticas, el análisis del problema no resulta sencillo.

La Danza es una de las expresiones del arte que han sido menos abordados según hemos podido apreciar en nuestras experiencias pedagógicas y por tanto teórico donde escasa y ocasionalmente se hace referencia a la vinculación o aporte de las ciencias a la manifestación. Sin embargo, es de las artes la que tiene como material para la creación el cuerpo humano, explora hasta la infinitud el desarrollo de sus potencialidades físicas y mentales para expresar la realidad que le circunda. Es un arte como la pintura, la arquitectura, la música o cualquier otro producto de la actividad ideológica, el cual ha pasado, pasa y seguirá pasando por todos los procesos de la cultura como actividad suprema del hombre.

A diferencia con las otras artes, la danza transcurre en un breve plazo de tiempo y espacio, más allá del cual las imágenes significativas del movimiento desaparecen del ojo del espectador. Lo que no haya podido captarse en esta fugaz y fugitiva relación, solo podrá sustitativamente incorporarse a la sensibilidad del observador por la memoria de lo visto o lo escrito por algún crítico que se expresa a través de puntos de vista muy personales.

Actualmente una de las tecnologías de avanzada, el vídeo, puede mantener, aunque con limitaciones, el hecho danzario original, pero no está muy al alcance del gran público.

Esto hace que a diferencia de un relato o un poema, que puede releerse tantas veces como sea necesario para captar sus significaciones, o bien mirar un cuadro o una escultura por el tiempo requerido para captar su contenido, la danza se vuelve solo imperceptible bajo circunstancias de extrema inmediatez, amenazada por el factor de la incompatibilidad que pone en dudas que la interpretación sea igual en sucesivas circunstancias de una representación a la otra.

La historia de la danza es por ello una de las más imprecisas de la historia general de las artes. Quedan muy pocas muestras del quehacer coreográfico antiguo,

como no sea la información que han dejado otras artes como la literatura, o la pintura de forma sustitutiva. El cine ha permitido, a partir de la segunda mitad del siglo XX mantener viva las imágenes de la expresividad de Nurespo, Margot Fontayn y Martha Graham, así como algo de Povlova, pero que sabemos de los Vestris, Taglioni, Nijonsky o Isadora Duncán?

Los rituales de Dionisio son ignorados, aunque las esculturas helénicas aún pueden admirarse vista en los grandes museos del mundo. La danza de los juglones son solo menciones a corroborar, pero las grandes catedrales del medioevo existen intactos de frente a los siglos, la música de Lully y Romeu para ballets aún hoy puede escucharse en las salas de concierto. Las danzas pre-clásicas de los grandes salones solo sobreviven detenidos y estáticos en algún que otro grabado de la época, mientras que aún pueden visitarse los palacios barrocos, con sus paredes y techos pintados, llenos de tapices, gohelinos, alfombras y muebles de la época, conservados para la admiración y los estudiosos de la historia.

La danza como toda actividad humana y como el mismo hombre, es producto de una evolución. Al igual que la mentalidad humana ha ido evolucionando en un proceso de selección hasta los más avanzados estadios culturales anteriores producidos por la etapa socio-política-económica determinadas y que aún coexisten con las más avanzadas, en su trayectoria de siglos ha ido creando formas, maneras y estilos que existen uno al lado de los otros y se influyen mutuamente.

La danza es una expresión artística en constante mutación, naturaleza que está en la propia textura del material que utiliza "El movimiento".

Influencia de la cultura científica en la creación danzaria.

Con el desarrollo de los medios técnicos del hombre surge un incremento en la vida social que lo lleva a estudios culturales superiores al primitivismo original.

La división en clases de la sociedad, propician que la especialización se entonece en el trabajo humano. Las altas clases apoyadas en el esclavismo que las libera

del trabajo más difícil, se dedican con amplitud al desarrollo de la cultura. La política, la filosofía, y las artes logran gran expansión.

La danza igual que otras artes se va desvinculando poco a poco del carácter religioso y pasa a los palacios de monarcas como recreación, surge el *Bailarín Profesional y la Técnica*, al estilo creado se le llama *arcaico*, estas danzas aportan disciplina técnica, elaboración racionalista, tendencia a la rigidez y hieratismo, intensa concentración interior, angularidad y gusto simétrico, exactitud de acción y movimiento entre el grupo de bailarines. Sus características son entre otras, tendencia al diseño y la plasticidad, perspectiva bidimensional, pasticidad escultórica.

Si se tiene en cuenta el desarrollo de los conocimientos físicos y matemáticos de la época en función de la creación que se muestran en las pirámides de Egipto, los cálculos precisos, bloques tan exactos, la proporcionalidad, además el exquisito sominio de la orfebrería, la ornamentación encontrada en las momias, es un reflejo de la época, del desarrollo cultural puesto en función también de la danza, que impregna en la simetría y perfección del movimiento como en el vestuario en su rica y elaborada ornamentación. Igual que dominaran el material para la elaboración y ejecución de estas grandes obras arquitectónicas, en la danza moldearon el cuerpo y perfeccionaron el movimiento creando además un código de expresión extraverbal, reglamentado y ordenado de los movimientos de los dedos de las manos llamados *mudras*, con el que se narran los acontecimientos de los dioses, héroes y semidioses de la literatura religiosa conservado en el libro Hindú el Boratha Sastra. En la India el baile tomó parte en la formación cultural de la dinastía que tenían en sus cortes esculturas de baile.

En la China, el uso de vestuario fastuoso, máscaras de forma y expresividad humana, y uso del color, sustituido luego por el maquillaje a partir de la mezcla de diferentes sustancias colorantes que además se endurecían en el rostro y luego podían ser retiradas, demostrando un conocimiento de la química de esas culturas milenareas.

China le aporta al Japón en la danza, las máscaras eran al principio de madera y más tarde de laca. Utilizaron la escenografía representada por una plataforma escénica que se prolonga hasta los espectadores por unos puentes.

La organización y especialización demostrado en la ejecución de sus grandes obras se reflejan en la cultura en general de esta civilización, la danza no quedó excluida.

El clasicismo griego; estilo helénico clásico.

Los siglos VII al IV a.n.e marcaron un viraje cultural abriendo paso al clasicismo helénico donde la razón, el balance, la simetría y el gusto por lo sereno, estable y armónico imperan en la cultura. Se aprecia un conocimiento exacto del cuerpo humano expresado en las esculturas griegas en la proporción y dominio del movimiento que aún constituye un canon en la actualidad. La danza influenciada por estas normas sociales rompe con las ataduras convencionales del hieratismo oriental y se expande en una expresión natural basada en la libertad del cuerpo humano. El vestuario vaporoso y ligero libera al bailarín de cualquier rigidez exterior, el conocimiento se expande del torso hacia las extremidades en un rápido fluir de acción. El estudio de esas íntimas acciones de la danza griega reflejada en las pinturas de los vasos griegos, permitieron ver la soltura expresiva y la libertad de acción, se expande en los cuerpos frecuentemente desligados del suelo o entregados a su extático frenesí, llevó a Isadora Duncan a romper con la convencional técnica académica del siglo XX (Ballet) para danzar su teoría de que la danza es una emanación de movimientos provenientes del impulso emotivo residente en el área física del plexo solar situado en la parte alta y delantera del torso.

La educación por la danza se estableció para las altas clases y se empleaban como parte de los ejercicios militares con el fin de tener mayor sentido de la disciplina, acentuar la fortaleza y la energía física y como preparación psicológica para la guerra.

Es interesante expresar que las hojas de crótalos se percutían para el acompañamiento musical junto a instrumentos de vientos, aire y cuerda.

El dominio de la anatomía y la expresión psicológica que van desde la idealización hasta las más desesperadas conmociones caracterizan a todas las artes y a la cultura general de la época.

Al igual que la ciencia, el arte estuvo influenciado por la religión en el régimen feudal, la danza no fue bien vista por la iglesia, objeto del ataque más furioso dentro de todas las artes por utilizar el cuerpo humano como instrumento expresivo y encarnaba el disfrute de la vida terrena. La expresión social ante la represión hacen que aparezcan bailes históricos: danzas de brujas, macabras y otras.

Aparecen las danzas campesinas por estar alejadas de la presión eclesiástica que cantaban a la vida, a la alegría de vivir, estas dan origen a la danza folclórica. Es una danza anónima y popular que mantienen viva la riqueza espontánea de la danza como expresión vital de la exaltación física y que refleja las costumbres, alegrías y tristezas de cada pueblo.

La etiología, ciencia dentro de las ciencias sociales que se dedica al estudio de los pueblos debe a la tradición danzaria conservada a través del tiempo por diferentes etnias el conocimiento de su lengua, el modo de vida, su organización social, valores y tradiciones que son un legado a la cultura de la humanidad.

La danza solo se mantuvo viva en la creación de las masas populares y en el arte del juglar. Pero sin embargo, lo fundamental, que fueron la fuerza y la vitalidad de la expresión danzaria a través de un vocabulario aunque fuera rudimentario, fue mantenido vivo y listo en cualquier momento para ser reelaborado hacia desarrollos más complejos. Esto le tocó al resurgimiento de la cultura antigua en la Europa Occidental conocido como Renacimiento (siglo XIV, XV y XVI).

Engels definió a este como la más grande revolución que la humanidad había conocido hasta entonces, por la fuerza del pensamiento, la pasión o el carácter, patentizando todo el saber de su tiempo, en una expresión humanista de la época.

Las condiciones creadas por la danza campesina y el juglar hacen que en el renacimiento la danza se convierta no solo en el principal entretenimiento de la sociedad, sino en un importante elemento cultural.

Surge un elemento que tendrá gran importancia en el desarrollo futuro de la danza: el maestro de baile encargado de transformar y adaptar las danzas campesinas a

las necesidades de la aristocracia, de acuerdo con las costumbres, moral y vestuario. Es también el maestro de las buenas costumbres, es además coreógrafo y músico. Su existencia posibilita el surgimiento de la teoría de la danza. En el siglo XV aparecen las primeras reglas y nomenclatura danzaria, se crea un tabulador de pasos que se hizo internacional en Europa. Aparecen en el siglo XV las primeras teorías de la danza y el tratado del arte de bailar y danzar. Los tratados sobre la danza son importantes porque además de explicar la ejecución de los pasos reflejan aspectos sociales, como son: las costumbres, el comportamiento de damas y caballeros, el buen y adecuado vestir, las normas de decoro, corrección, conducta y moral.

Las danzas cortesanas fueron la raíz de un espectáculo mayor que se manifiesta posteriormente: *El Ballet*.

El siglo XVII, con el reinado de Luis XIV en Francia se crean las academias de arquitectura, de pintura y de escultura, de la lengua francesa, de la música y de la danza, estableciéndose una autocrática protección y vigilancia del poder real sobre las artes de la época.

Destacado entusiasta de la danza, Luis XIV se rodea de gran cantidad de colaboradores músicos, poetas, técnicos, etc. para dar mayor brillantez al espectáculo de ballet, que ya se salía del marco cortesano para ponerse a disposición del gran público.

La subida de la danza a un escenario con la perspectiva visual que ello implica crea específicas características en la "danza académica", (la del bailarín profesional para el espectáculo), como fueron el gusto por la elevación (en puntos), la concentración en el virtuosismo, la creación de una línea plástica del cuerpo humano elegante y refinado, una constante y correcta visión de las piernas en perfil, llevando a un trabajo técnico de posiciones abiertas que encontró su concreción en las cinco posiciones básicas establecidas con los que se relacionan todos los movimientos de la danza académica. El desarrollo de una especial musculatura, el estiramiento del pie por el empeine para la línea de la pierna y elevación del salto y otros.

Un complicado entrenamiento se estableció dentro de los límites de la enseñanza de la danza de escuela, ejercicios con apoyo (barra) que permiten el logro del desarrollo de las piernas en las formas necesarias; los ejercicios sin apoyo (centro del salón) para el necesario balance, equilibrio y control del cuerpo con su culminación en el llamado adagio-fruces de movimientos en dinámica lenta y equilibrios difíciles y, por último las variaciones en espacio, llamadas allegro, con énfasis en los saltos y en el complejo juego de pies. Cada movimiento adquirió una nomenclatura y la técnica de la danza tuvo a su disposición una amplia denominación de movimientos tomados de términos franceses y que perduran universalmente.

Surge la coreografía y los primeros intentos de plasmar una idea a través de la danza reforzada por la música, el libreto, la escenografía y el vestuario, es decir, con todo el aparataje teatral al servicio de la danza.

Los efectos de la plástica visual de los decorados se ponen al servicio de la idea coreográfica espectacular como continua siendo en nuestros días.

La máxima figura del "ballet de acción" el nuevo género del ballet que tenía como objetivo principal la expresión creadora y de la danza escénica de todo el siglo XVIII fue el francés George Noverre quien hizo sentir sus ideas en toda Europa. En su célebre libro "Cartas sobre la danza y los ballets escrito en Lyon, dejó plasmadas sus reformas para el ballet, de gran vigencia hoy día.

Entre ellas figuran la de: dar gran valor a la función del coreógrafo, quien por ser una gran cultura y ser capaz de inculcarle a todos los intérpretes el verdadero sentido de la obra a representar" y velar siempre que los movimientos coreográficos fueran expresión de una realidad y estuvieran de acuerdo con ella.

Como resultado de la labor de estos destacados precursores, el arte del ballet llegó a finales del siglo XVIII a sus más grandes conquistas:

- Contar con un rico acervo técnico y expresivo
- Ser capaz de expresar todas las problemáticas de todos los seres humanos.

Estos preceptos constituyen hoy en día en el arte danzario la razón de ser como forma de la conciencia social y de la actividad humana, su progreso se halla indisolublemente ligado al desarrollo de la sociedad.

Carlos Blasis extraordinario pedagogo, una de las más grandes personalidades del ballet en el siglo XIX asentó sus conocimientos teóricos y prácticos sobre un riguroso conocimiento científico del cuerpo humano, tanto en su aspecto físico como psíquico, y de las leyes físicas que rigen las relaciones entre los cuerpos y el espacio. Su conocimiento de la influencia que ejercen sobre el bailarín las fuerzas centrífugas y centrípeta, y la fijación del spot o punto de referencia, lo convirtieron en el artífice supremo del giro y los equilibrios.

El logró, además llevar el EN DEHORS (virado de las piernas) a una rotación de 180° grados, así como penetrar en todos los condicionantes científicos del aplomo o verticalidad, base de la ingravidez, el salto y la elevación también la sistematización del entrenamiento diario del bailarín en una clase que incluye ejercicios en la barra y en el centro del salón (sin apoyo). Los aportes de Blasis a la técnica académica de la danza no le hicieron olvidar la expresividad a la cual le concedió especial importancia.

Fue autor de dos libros fundamentales: el Tratado Elemental, teórico y práctico del arte de la danza y El Código de Terpsícone. Su obra pedagógica creó las bases para el nuevo concepto de la danza escénica que reclamaría el romanticismo.

El ballet romántico se caracterizó por una evasión a ultradanza de la realidad, reflejo de una postura ideológica que hizo originar nuevos argumentos que tuvieron como puntos básicos: la exaltación de los sentimientos más íntimos como la amistad, el honor, el sacrificio y sobre todo el amor, la preponderancia de la mujer, que devino símbolo de madre, amante y heroína, la lucha permanente entre el bien y el mal, entre lo espiritual y lo material, lo temporal y lo étéreo; así como la alabanza de la lealtad, el honor y la valentía.

El romanticismo dejó al ballet un estilo intemporal e internacional, que sigue siendo hoy día una de las cartas de triunfo en el repertorio de las compañías de ballet más importantes del mundo, entre las que se encuentra el Ballet Nacional de Cuba y la figura más representativa del romanticismo y de una de las obras más famosas de este período "Giselle" (1841), Alicia Alonso, que al decir de uno de los más reconocidos y respetado crítico del ballet en el siglo XX Arnol ... "Giselle es Alicia".

El clasicismo tiene en el Francés Marius Petipó el coreógrafo más fructífero desarrollando su obra en Rusia, su mayor mérito fue su grandeza de espíritu, porque supo integrarle al país que lo acogió todo su experiencia y contribuir con ello al surgimiento de una nueva ESCUELA, la rusa, bailar acorde a sus tradiciones e idiosincrasia. El nuevo estilo también internacional e intemporal llamado "clasicismo" se debe a Petipa, así como la estructura definitiva del PAS DE DEUX clásico, en ENTRÉE, ADAGIO< VARIACIONES y CODA tal como se conoce hoy día. El clasicismo que exige el más alto nivel de técnica y expresividad, vive actualmente en obras tan célebres como Don Quijote (1971), El Corsario (1880), La Bella Durmiente (1890), Cascanueces (1892), El lago de los Cisnes (1895) y otros, montados por las grandes compañías actuales y en el Ballet Nacional de Cuba, por constituir estas una carta de presentación de alto nivel de preparación y ejecución de una agrupación.

El siglo XX, Modernidad y Contemporaneidad, nuevos retos.

La cultura desde fines del siglo XIX, comenzó a hacerse eco de una rebelión que creó los vanguardias artísticas, las cuales empezaron a apartarse de la ideología romántica para crear nuevas formas de expresión ajenas a las convenciones sentimentales al uso. Un arte agresivo, destructor y rebelde ataca al gusto burgués académico naturalista.

La danza aunque un poco más tarde sigue el mismo proceso de rebelión. Se niegan los puntos tradicionales. El estilo huidizo del suelo, la maquinaria teatral convencional de telones pintados y vestuario de tules y por supuesto también el acompañamiento musical.

Se va a las bases primitivas en que la danza es una manifestación orgánica del cuerpo y la mente. Se investiga en la danza arcaica y sus complejas acciones de partes aisladas del cuerpo, así como en su poderosa y tensa concentración. Se investiga en la distorsión medieval y en todo ese pasado de encuentros, procedimientos y técnicas de desarrollados siglos antes de nuestra era.

Se descubren las raíces de la danza académica occidental en el folclor europeo.

Se mira a través de puntos de vista contemporáneos por lo que la danza va a observar en su temática una visión de matices psicológicas que la época ha puesto en evidencia y sus conflictos sociales, comentando sobre la época que vive o mirando el pasado o el futuro desde una perspectiva de presente. Se pone en consonancia con los experimentos utilizados por otros de la cultura para expresarse dentro de diferentes modos y estilos.

Se comienza a desarrollar el estudio de una teoría de la danza basada en principios de movimientos determinados por la energía física del cuerpo, cuyos resultados llevan a la acción compulsiva de la danza, tales son los principios del alemán VON CABAN, su teórico y precursor. La literatura explicativa de todo este material teórico se amplía día a día mediante los medios de comunicación, tan abarcadores en nuestros días.

La danza moderna es la nueva forma de expresión o manifestación de este arte tan antiguo como el hombre, o es el mismo.

Pasado los primeros momentos de violenta ruptura con la tradición del siglo XIX, asimila los aspectos válidos de la misma, especialmente el trabajo técnico de las piernas, propio de la danza académica (ballet).

La coreografía como aspecto fundamental de la creación danzaria, adquiere una importancia jamás igualada en su historia. Se empieza a reconocer la compleja maquinaria técnica utilizada por el creador coreográfico para la consecución de la idea.

La danza folclórica comienza a rescatarse y valorarse como un tesoro cultural de cada país, y por lo tanto del mundo; se hacen teatralizaciones de esas danzas relegadas e ignoradas entonces como expresión artística para ponerlas en contacto con los grandes públicos.

La danza social de entretenimiento ha tenido en este siglo una de las más grandes eclosiones en la historia de la danza. Los movimientos pélvicos han adquirido carta de naturaleza en la danza social, dándole una especial característica de sensualidad a una época bien marcada por la libertad sexual.

Las últimas décadas del siglo XX aparecen fenómenos sociopolíticos definitivos para la cultura universal.

Desastres ecológicos, tecno-ciencia, la revolución sexual junto a la pandemia del SIDA. La emergencia de la liberación de la mujer, la aceptación de grupos marginales, raciales y de los homosexuales, se discuten los derechos del niño, los animales, y los discapacitados en todos los foros internacionales. La cultura de masas, el pop-art, el postmodernismo serán perfiles que plantearán y plantean cuestionamientos definitorios en las expresiones artísticas.

La llamada danza moderna o contemporánea no se estancó, quedó abierta a una constante búsqueda y experimentación capaces de ampliar cada vez más el lenguaje danzario de acuerdo con el cambiante mundo de las vanguardias del siglo XX. Algunas de esas innovaciones véanse:

- Una deshumanización del cuerpo del bailarín hacia conceptos abstractos, buscando convertirlo en formas geométricas, subrayado tal objetivo por grandes efectos luminitécnicos.
- La búsqueda hacia un verismo realista que halla en el bailarín una persona bien cercana a lo cotidiano, aún en su aspecto personal y vestimenta. Fueron incorporado movimientos de la vida cotidiana. En ese tipo de teatro danzado de viva experimentación se plasmó la idea del drama del hombre actual en su lucha con los productos y subproductos de la tecnificación.
- La ruptura con el espacio escénico convencional de las salas teatrales se ha salido de la arquitectura del teatro y ha irrumpido en parques, escalinatas, calles, entradas del tren en los Metros, azoteas, sobre lagos y otros cualesquiera, donde el público forma parte activa de la creación siguiendo y entregando a la comunicación danzaria.

Ejemplo de ello, la obra de Ramiro Guerra, precursor de la Danza Moderna en Cuba que en los años 70 montó Decálogo del Apocalipsis con duración de dos horas continuas y 12 locaciones naturales exteriores del Teatro Nacional de Cuba.

- El tratamiento de la energía en la expansión del movimiento. La búsqueda se ha dirigido al estudio de las técnicas de las artes marciales, como el Tai-Chi y el

ALKIDO; en el sistema de búsqueda de resorte nuevo muscular contra los males del stress y otras dolencias psico-físicas.

- La teorización en la cultura aparecida a partir de la segunda mitad del siglo XX ha penetrado en las artes escénicas de la cual forma parte la danza. El estructuralismo, que ha dado auge a la Lingüística, la Semiótica o Semiología, la Antropología, la Etnología y otras disciplinas de las Ciencias Humanas. La danza ha incursionado dentro de las proyecciones de una teoría de la danza cada vez más urgente necesaria para ponerse al día con los requerimientos intelectuales del momento, cada vez más complejos e inminentemente necesarios para comprender el arte actual. Se hace por tanto cada vez más imprescindible la penetración en el conocimiento de las leyes internas que rigen, se complementan a la vez que se contradicen dentro del macrocosmos danzario, como expresión psico física como elemento aglutinante social, como lenguaje de expresión comunicativa, como eslabón étnico en la historia del arte de los pueblos al mismo tiempo como significación estética cultural.
- La penetración de la ciencia y la tecnología en el campo de la cultura hace más urgente la investigación a nivel teórico de los fenómenos que proliferan en el mundo de las artes. La informática y la computarización aparentemente parecen suficientes para memorizar el pasado, pero la realidad actual se reciente de la mecanización acelerada. Todos esos son temas entre otros que la teorización contempla y trata de sondear para controlar el exceso en la rapidez del devenir cultural. Por otra parte la cultura de masas se viene encima y se torna necesario buscar la preservación contra un arte de consumo.

Una teoría de la danza podría dar explicaciones sobre ese fenómeno y, quizás, enseñar a controlarlo o propiciarle partiendo de asuntos surgidos del conocimiento y la investigación profundos del arte danzario con relación al mundo en que vive y los aspectos filosóficos, éticos, estéticos y sociales que lo promueven. En la actualidad, resulta impostergable que exista un sector, al menos, en el amplio espectro del mundo danzario, que se dedique a estudiar, investigar y proveer de estructura teórica al arte de la danza, que profundice más allá de la genialidad en la creación de la brillantez interpretativa y de las grandes metodologías de la

enseñanza de los códigos danzarios. Un pensamiento subyacente, producto de enfoques cognoscitivos, se hace cada vez más urgente en el arte de la danza. Pese a que existen estudiosos en esa línea, se hace cada vez más necesario ampliar el número de ellos para poder dilucidar la problemática de las creaciones danzarias contemporáneas en el mundo.

El avance científico de la danza en Cuba

Cuba posee como base de su perfil nacional, dos grandes antecedentes culturales en los que la danza representa una manifestación de gran fuerza y riqueza. La danza teatral, su desarrollo en nuestro país ha alcanzado altas metas y dentro de ella la más representativa: el ballet. Uno de sus mayores logros lo es la existencia de lo que se ha llamado ESCUELA CUBANA DE BALLET, entendiéndose una forma de hacer y decir representativo del físico y del decir corporal de la técnica, influenciado por otros aspectos de la cultura y la sociedad que identifican una forma artística de bailar, lo que constituye una escuela.

La creación de las escuelas de danza no solo han concebido en sus planes artísticos, sino del conocimiento de las particularidades del cuerpo humano y su preparación física en pos del desarrollo del movimiento corporal y de la salud del bailarín en la aplicación de la técnica y de las grandes exigencias de la ejecución.

La clase está concebida realizarla en un tabloncillo donde los saltos y otras ejecuciones amortigüen la caída sin perjuicio para el sistema óseo muscular. Ropas flexibles que posibiliten la movilidad y no dañen el sistema circulatorio sino beneficie su irrigación a músculos, huesos y otros sistemas para alcanzar una correcta y adecuada ejecución técnica. Locales ventilados, concebidos con la acústica necesarios se precisan.

No obstante todos estos requerimientos técnicos e higiénicos puede decirse que la danza compromete el trabajo de todo el cuerpo, en armonía, lo que requiere de una atención fisioterapéutica global desterrando la teoría de la división en segmentos (entiéndase lesiones). Debido a la actividad que desarrollan los bailarines son muy propensos a lesionarse, lo que pudiera reducirse si se toma en consideración la labor profiláctica psicoterapéutica puesta al alcance del arte danzario.

La Educación Artística de los Institutos Superiores Pedagógicos estudia la asignatura Expresión Corporal que permite el conocimiento de las diferentes partes del cuerpo y sus posibilidades teniendo en cuenta elementos de la física, la geometría y el diseño entre otras ramas de la ciencia. Esta asignatura refuerza conocimientos anteriores y los integra para la praxis pre-profesional y profesional futura.

En la preparación del educador de las artes en los Institutos Superiores Pedagógicos se han tenido en cuenta la integración de las ciencias al arte, al incorporar a los planes de estudios asignaturas como Expresión Corporal y Bailes Populares Cubanos y Latinoamericanos. Expresarse con todo el cuerpo a partir del descubrimiento de las posibilidades de cada uno de sus partes para la creación, que se logra a través de los elementos de la física, la geometría, el diseño y otras. Esta práctica permite integrar las artes entre sí y a otras ciencias a la vez que aporta nuevas formas del conocimiento y una vasta cultura al futuro profesor.

Puede decirse y así está expresado que la ciencia y el arte han logrado una interinfluencia que se ha manifestado en los diferentes estilos y manifestaciones artísticas de formas diversas en cada momento histórico concreto.

Bibliografía:

1. Ciencias Sociales. Ciencias Sociales. Moscú, 1986.
2. Espinosa, Mayra, Lillian Alvarez y otros autores. Ciencia y Cultura: Comprensión de la complejidad. En Revista Temas, 2003.
3. Guerra, Ramiro. Apreciación de la Danza. La Habana: Ed. Letras Cubanas, 2003.
4. Guerra, Ramiro. Coordinadas Danzarias. La Habana: Ed. Unión, 1999.
5. Historia Universal de la Danza. La Habana: Ed. Pueblo y Educación, 1979.
6. _____. Identidad nacional y socialismo en Cuba. La Habana: De la Cultura: Ediciones, 1990.
7. Iznaga, Iliana. Fernando ortíz. Transformación. La Habana: Ed. Ciencias Sociales, 1989.
8. Lage Dávila, Agustín. La ciencia y la cultura: las raíces culturales de la productividad. En revista Tema, 2001.
9. Márquez, Guillermo. Danza Moderna y Contemporánea. La Habana: Ed. Pueblo y Educación, 1988.
10. Mikenlinsky, S. R. Ciencia historia de la ciencia, cienciaología. La Habana: Ed. Academia, 1985.
11. Pajares, Fidel. Ramiro Guerra y la Danza en Cuba, Quito: Ed. Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1993.
12. Sachs, Curt. Historia Universal de la Danza. Argentina: Ed. Centurión.
13. Toda la Danza, la danza toda. La Habana: Fundación Pablo Milanés, 1994.