

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

FACULTAD DE ANTROPOLOGÍA

“Cuerpo, expresiones de la realidad social a través de la danza: cinco estudios de caso en la ciudad de Toluca, Estado de México”.

TESINA

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADA EN ANTROPOLOGÍA

SOCIAL

P R E S E N T A

Araceli Rivas Romero

DIRECTORA DE TESIS:
DRA. EN E. ANGÉLICA GARCÍA BUSTOS

Toluca, México; agosto 2026.

Índice

	Pág.
Introducción.....	4
 Capítulo I: Discusión teórica.	
1.1 Antropología y cultura.....	13
1.2 Antropología del cuerpo.....	16
1.3 Antropología de la gestualidad.....	20
1.4 Danza, cuerpo y gestualidad.....	24
1.5 La realidad social y su vínculo con el cuerpo a través de la danza.....	29
1.6 Representaciones dancísticas vinculadas a la realidad social.....	31
 Capítulo II: Etnografía, cuerpo a través de la danza y su vínculo con la realidad social.	
2.1 Montajes coreográficos.....	35
2.1.1 El performance en la danza.....	39
2.2 Técnicas empleadas.....	41
2.3 Entrenamiento dancístico, cuerpo y gestualidad.....	42
2.4 Formas dancísticas de expresar la realidad social.....	45
a) La guerra.....	47
b) La discriminación social.....	48
c) La muerte.....	49
d) El amor.....	51

Capítulo III: Cuerpo desde la danza: un acercamiento a cinco estudios de caso relacionados con la actividad dancística en la ciudad de Toluca, México.

3.1 Ubicación de los casos de estudio.....	53
3.2 Antecedentes y formación.....	54
3.3 Géneros dancísticos practicados.....	59
3.4 La gestualidad en ellos.....	61
3.5 El cuerpo, la danza y su vínculo con la realidad social.....	64
3.6 Fragmentos historias de vida de los casos de estudio.....	67
 Conclusiones.....	 73
Bibliografía.....	78
Anexos.....	81

Introducción

El presente trabajo se centra en describir la danza como una forma de expresar la realidad social, expresado a través del cuerpo, mediante diversas manifestaciones coreográficas; para ello se hizo uso de bases teóricas de la antropología del cuerpo y la antropología de la gestualidad. La investigación fue desarrollada con cinco casos de estudio en la ciudad de Toluca, Estado de México.

El ser humano se diferencia de los animales por una cualidad, la capacidad de crear cultura y comunicarse de diversas formas con los de su especie, ya sea mediante el lenguaje oral, escrito o corporal; lo que ha dado paso a creaciones artísticas que no sólo se quedan en un simple canal de comunicación, dentro del lenguaje oral, están aquellos que se dedican a la música, cantando; el lenguaje escrito, en donde encontramos a los compositores y poetas y como parte del lenguaje corporal, tenemos la danza, que en esta investigación es el tema central.

Hagamos una recopilación histórica de como el hombre ha usado su cuerpo como un mecanismo para comunicar algo relacionado con la realidad que ha vivido a lo largo del tiempo. Desde la prehistoria se descubrió que por medio del cuerpo podían comunicarse entre sí, ya que a través de movimientos precisos indicaban saludo, expresaban un sentimiento, o bien estados de ánimo; ante ello podemos asegurar que el tema de la corporalidad desde entonces era importante dentro de la organización social. En la Edad Antigua, Grecia fue un territorio en donde comenzó a reconocerse a la danza como un medio artístico con una función social, había diversas danzas que eran dedicadas específicamente para el entretenimiento, éstas eran consideradas como arte sobretodo por la cuestión estética, así hubo danzas que eran utilizadas para rituales religiosos y por tanto, podemos afirmar que dentro de la sociedad cumplían una función y un rol social.

Durante el Renacimiento, la danza tomó mayor importancia, se crearon las primeras compañías y con ello se visualizaron las primeras muestras de las técnicas usadas en la danza; durante este periodo se usaron como un medio para representar la vida social basándose en diferentes relatos mitológicos.

Antropológicamente los primeros estudios y escritos sobre la danza fueron sólo descripciones sin ningún tipo de especialización, uno de los autores clásicos que proyectó una mirada hacia la danza como un fenómeno social fue Evans Pritchard, que etnografió y describió las danzas de los grupos africanos como parte de un sistema religioso, en donde las danzas eran un medio para dar a conocer un acontecer o alguna celebración. Posteriormente, la antropología comenzó a estudiar la danza como parte de la identidad de un grupo social; así se dio paso a la antropología de la danza.

Una de las principales investigadoras que ha escrito acerca de la danza, es Alejandra Georgina Laorrabaquio Saad (2016); quién comenta que las tribus africanas durante la colonia, utilizaron las danzas como una forma de protesta en las que visualizaban la manera violenta en que sus comunidades fueron atacadas. Lo anterior, muestra la importancia histórica de la danza en la cotidianeidad de los pueblos. Por su parte Devalle (2002:442), señala la manera en que estos grupos utilizaron la danza como un mecanismo para comunicar lo que sucedía en su contexto; lo anterior no está lejos de lo que podemos visualizar actualmente en la danza.

Según Bruno Ruiz (1991: 23), la danza “es un espejo musical en movimiento, donde se refleja la vida personal y el ambiente que la rodea”; este concepto reafirma la idea de que por medio de la danza se puede expresar una realidad, esa realidad que trataron de expresar los grupos africanos como un reflejo de sus cotidianidades, a partir de las experiencias vividas por los grupos humanos, con ello, podemos entender el significado de las representaciones en la danza, la danza entendida como una expresión artística que ha representado y sigue representado la vida de los pueblos.

El sujeto social a través de su cuerpo, ejecuta, encarna y da vida a la danza.

Al respecto Mary Douglas (1973), considerada también como una de las iniciadoras en el estudio del cuerpo en las Ciencias Sociales, explica que las expresiones corporales ofrecen un campo que permite ver como las diversas culturas expresan en su visión del mundo, el significado tanto individual, como social o de grupo; por tanto, la idea de Douglas se complementa con la definición de danza que tiene Bruno Ruiz, ya que ambos conceptos hacen referencia a que por medio del cuerpo se expresa una realidad, de la realidad misma que nos rodea, no de las realidades que desconocemos; es una puerta a conocernos y analizarnos por medio de lo corporal.

David Le Breton (2002), presenta un estudio esquemático en las ciencias sociales sobre la corporeidad y sus representaciones. El cuerpo, sostiene Le Breton, es una construcción simbólica, no una realidad en sí misma. En occidente la concepción del cuerpo está ligada a la posesión y al ser y no a la identidad. El autor realiza una comparación para poder diferenciar otro tipo de lecturas del cuerpo, tomando en cuenta los contextos en los cuales el cuerpo se encuentra vinculado con la cultura, que en diferentes escenarios el cuerpo tiene diversas connotaciones, formas de interpretarlo y tiene variaciones en la forma de contemplarlo, no podemos decir que el cuerpo adquiere los mismos significados en distintos grupos, lo cual nos abre paso a analizar el cuerpo como una configuración cultural.

La antropología de la gestualidad viene a complementar la idea de la antropología del cuerpo, ya que esta tiene como prioridad la comunicación, la transmisión de un mensaje por medio del cuerpo, enfatizando en el aspecto gestual del rostro; en este sentido se hace referencia a la comunicación gestual verbal, como no verbal. En la investigación referiremos las dos, enfocando principalmente en la no verbal, ya que no podemos hablar de una, sin la otra. La antropología de la gestualidad emplea diversos términos que creeríamos son propios de la lingüística, sin embargo, para la presente investigación consideramos importante tomar principalmente los términos relacionados a la comunicación no verbal, ya que es la que se suscita al emplear el movimiento en el cuerpo, transmitiendo significado y expresando la

realidad que se vive.

Hilda Islas en su libro *Tecnologías corporales* (1995), hace referencia a que los mensajes que transmite el cuerpo mediante el movimiento, son percepciones que reflejan la relación entre quien danza y quien observa la danza, ya que aquí la comunicación suele ser intersubjetiva y no se asocia con símbolos, sino con ritmos internos; hace referencia a la intersubjetividad que cada individuo tiene en una representación de las danzas según sus vivencias. ya que los movimientos al danzar tienen un significado diferente.

Como revisamos anteriormente, existen indicios teóricos sobre la temática que pretendemos presentar, por tanto, la investigación permitió conocer a un grupo de personas que practican la danza y la importancia que ésta ha tenido en sus vidas y las ha forjado. Diversos grupos humanos han realizado danzas para simbolizar rituales de paso, o la representación de ofrecimiento de una ofrenda; ante ello, en esta investigación interesa centrarse en estudiar las danzas como una forma de expresión para representar el mundo en el que los grupos humanos viven, así como analizar la manera en la que un grupo humano visualiza su alrededor o las problemáticas enfrentadas, las cuales se expresan en diferentes manifestaciones dancísticas y en donde el cuerpo juega un papel fundamental, dando a conocer significados que emanan de éste.

Ante los antecedentes anteriormente expuestos, fue necesario plantearse diferentes cuestiones previas que ayudaron a la formulación del problema de la investigación; esas interrogantes fueron, *¿cómo abordar el cuerpo y la danza desde la ciencias sociales?*, *¿de qué manera la danza se compacta en el estudio antropológico?*, *¿cómo se expresa la realidad social con el cuerpo a través de la danza?* y *¿qué mensajes emite el cuerpo a través de la danza?*; estos cuestionamientos apoyaron a generar el planteamiento del problema que guió la investigación, mismo que quedó de la siguiente manera:

¿De qué manera el cuerpo expresa la realidad social a través de la danza en cinco estudios de caso en la ciudad de Toluca, Estado de México?

La investigación fue realizada con cinco informantes que practican la danza y habitan en las inmediaciones de la ciudad de Toluca; practicando la danza, se visualizó en los informantes el tipo de abordajes reales en las coreografías, se observaron expresiones dancísticas con temáticas relacionadas a la guerra, la discriminación social, la muerte y el amor, por mencionar las más destacadas. Los informantes permitieron observar sus coreografías y se tuvo la oportunidad de observar los diferentes montajes coreográficos, lo cual permitió comprender y realzar la importancia de la danza como una actividad básica diaria para su cuerpo, así como el significado que ésta expresa al realizarla y al conjuntar la música con el movimiento del cuerpo.

Como aporte antropológico, se consideró de relevancia el estudio, la difusión y realización de la danza desde la perspectiva de ésta ciencia, lo cual consistió en demostrar la característica de la antropología como una ciencia social holística, permitiéndonos analizar el cuerpo, la danza y sus diferentes expresiones, formas, manifestaciones y significados de los movimientos a través del cuerpo, así como el vínculo de la danza con la realidad social en la cual viven y se desarrollan los seres humanos. De la misma manera, fue importante resaltar la relación entre la antropología, el cuerpo, la gestualidad y las artes, lo cual en conjunto conforman un campo de estudio interdisciplinario. Lo anterior, es muestra de que desde la perspectiva antropológica es posible el estudio del cuerpo con visión social y cultural.

El **objetivo general** de la investigación consistió en *Analizar el cuerpo desde la danza como formas de expresar la realidad social, en cinco estudios de caso en la ciudad de Toluca, Estado de México.*

Se plantearon **objetivos específicos** que son los siguientes:

- 1- Fundamentar las consideraciones teóricas discutiendo los conceptos clave de la investigación, con la intención de explicar el problema planteado.
- 2- Describir a través del método etnográfico las expresiones dancísticas y las diferentes formas de expresar la realidad social.
- 3- Describir cinco estudios de caso vinculados con la danza, analizando las diferentes formas de expresar la realidad social a través del cuerpo, en Toluca, Estado de México.

Como parte del encuadre teórico, la investigación se sustentó de las subdisciplinas de antropología del cuerpo y antropología de la gestualidad, así como del fundamento teórico de la realidad social. Los aportes de diversos autores pertenecientes a las posturas teóricas, condujeron al entendimiento y explicación de lo que es la danza en su convergencia con el cuerpo para expresar significados de la realidad social, la intención de esta investigación no es saber qué mensaje dejan estas expresiones en la danza, sino más bien entender las diferentes expresiones a través del movimiento del cuerpo y la música. En ese sentido se define la danza, el cuerpo y el significado de las expresiones, así como su vínculo con las diferentes manifestaciones sociales, ello desde la perspectiva de autores como Hilda Islas, María San Sebastián, Robert Hertz, Marcel Mauss, Maurice Leenhardt, Mary Douglas, Marcel Mauss y Ray BirdWhistell, entre otros.

En la metodología y como parte del trabajo de campo realizado, esta investigación inició en el año 2019 con las unidades de aprendizaje Taller de problemática rural-urbano, Detección de problemática en campo y Talleres de investigación antropológica I, II y III de la licenciatura; en las cuales se llevó a cabo el seguimiento; después de haber egresado en el año 2022, se dio continuidad a la investigación, para concluir en mayo de 2026.

El uso del método etnográfico fue necesario para describir las representaciones dancísticas y el problema de la investigación; el método histórico para hacer un recuento de como la danza ha ido cambiando a lo largo del tiempo y como es que expresa fenómenos sociales. En lo que respecta a las técnicas que se ocuparon, fueron la observación para visualizar las reacciones gestuales que genera la danza, así como para retratar el cuerpo expresando la vida real. La observación participante fue útil para integrarse en las coreografías y comprender desde una postura antropológica el sentir de la danza en el cuerpo y las expresiones gestuales.

Inicialmente se aplicaron entrevistas a 10 informantes que integraron un grupo de Jazz en la Escuela Preparatoria número 5 de la UAEMéx; de ahí se eligió una muestra representativa para presentar un estudio de cinco casos; los criterios para la selección de éstos fueron que practicaran la danza y el Jazz con más frecuencia y que estuvieran de acuerdo en continuar siendo entrevistados para esta investigación; ello permitió recopilar información referente a su opinión sobre el gusto y realización por la danza, así como sus intereses sobre lo que expresan al danzar, los mensajes que emiten con su cuerpo y la música. Se hizo uso de la técnica fotográfica y para el registro de la información, fueron útiles la libreta y el diario de campo.

El trabajo se encuentra estructurado en tres capítulos:

El primero contiene los referentes teóricos y conceptuales que han sido expuestos por los diversos autores, enfatizando así en las subdisciplinas de la antropología del cuerpo, la gestualidad, la danza y la realidad social, vinculando todo ello desde la perspectiva cultural y dando explicación al problema de la investigación.

El segundo, presenta la descripción etnográfica de las expresiones dancísticas y su vínculo con la realidad, se describen los montajes coreográficos, las técnicas

dancísticas, así como la diversas formas de expresar realidades sociales como la guerra, el amor, la discriminación y la muerte.

Por último, el tercer capítulo presenta un acercamiento a los cinco estudios de caso relacionados con la actividad dancística, ubicados en la ciudad de Toluca y de los cuales se incluyen fragmentos de sus historias de vida.

Finalmente se presentan las conclusiones, bibliografía y anexos.

CAPÍTULO I

Discusión teórica

Capítulo I: Discusión teórica.

En este primer capítulo se exponen los términos claves para entrelazar de manera teórica el planteamiento del problema con la ciencia antropológica, partiendo de la definición de cultura, que nos lleva a referenciar a las subdisciplinas que nos compete argumentar para la explicación de la investigación.

1.1 Antropología y cultura

La antropología se conoce por ser la ciencia enfocada en el hombre como ser físico-social; Marvin Harris señala al respecto que: *“es el estudio de la humanidad de los pueblos antiguos y modernos y de sus estilos de vida” (1983:13).*

Dada la amplitud y complejidad del tema, las diferentes ramas de la antropología se centran en distintos aspectos o dimensiones de la experiencia humana, por supuesto dentro de ellos vienen implícitos los fenómenos sociales que se desarrollan de manera distinta en cada sociedad, en esa distinción participa de manera importante con su estudio particular, la ciencia antropológica.

Para Conrad Phillip Kottak la antropología:

es holística y por lo tanto holismo es el estudio de la condición humana como un todo: pasado, presente y futuro; biología, sociedad, lenguaje y cultura. Es también comparativa y transcultural. Compara sistemáticamente datos de poblaciones y periodos de tiempos diferentes (2002:2).

Como parte de la antropología, en esta investigación se analizaron, describieron y explicaron las obras del ser humano a partir de su interacción con la sociedad, para ello es importante mencionar que metodológicamente y con la diferencia planteada por otras ciencias sociales, la antropología establece una relación más estrecha con su objeto de estudio, se apoya del trabajo de campo para visualizar esa cotidianidad de un grupo social y la conformación de saberes de generación en generación, todo

ello tiene una carga simbólica para la sociedad y para el grupo particular que estudiamos los antropólogos; esas, son expresiones de la cultura; así entonces lo que es parte de nosotros, nuestro modo o estilo de vida es lo que nos hace diferentes, a la vez nos hace ser uno mismo y nos identifica con el grupo al que pertenecemos, porque de ese grupo hemos aprendido, a eso, le llamamos cultura.

La antropología está ligada a la cultura, debido a que su principal objeto de estudio es el ser humano y el ser humano tiene la característica de crear diversas manifestaciones culturales, describir la diferencia de pensamientos e ideas, así como puntos de vista de los diferentes grupos sociales. Ello nos permite entender el campo de estudio de la antropología social o cultural.

En el sentido de vincular la cultura como objeto de estudio de la antropología, Clifford Geertz señala que: *“la cultura se presenta como una telaraña de significados que nosotros mismos hemos tejido a nuestro alrededor y dentro de la cual quedamos ineluctablemente atrapados”* (1987:20).

Esta definición hace alusión a que la cultura es un conjunto de ideas y creencias que va formando cada grupo social con base en sus propias experiencias y vivencias, dentro de este conjunto de ideas se visualizan otras esferas institucionales como la política, la economía, la organización social, la cosmovisión y los mitos, entre otras.

Dentro de la definición, el autor menciona que quedamos atrapados haciendo referencia a que la pertenencia a un grupo social, nos hace parte de él y forma la identidad de los individuos que lo conforman, sin embargo y de acuerdo con Claudia Strauss y Naomi Quin: *“no todos los significados pueden llamarse culturales, sino sólo aquellos que son compartidos y relativamente duraderos, ya sea a nivel individual o histórico, es decir, en términos generacionales”* (1997: 89).

En ese sentido, aunque el hombre sea un ser lleno de significados, no todos vienen a formar parte de la cultura y de su vida cotidiana; ya que entre las características de

la cultura es que debe de ser compartida, reproducida y significativa para el grupo que se estudia.

La cultura entonces, se produce y se transmite, es un elemento que nos vuelve distintos de otros seres vivos, debido a la integración social que gira en torno a ella y a la comprensión, así podemos decir que la creación de cultura es una de las características más importantes que identifica al hombre en sociedad, ya que implica un nivel de transmisión y aprendizaje basado en la racionalidad.

El hombre como creador de cultura, ha aplicado a través de la historia esa capacidad de crearla, organizarse e integrarse socialmente a través de ésta, ello es lo que distingue al hombre del resto de los organismos. Una de las características fundamentales de la cultura es que es transmitida socialmente de generación en generación a través de ciertas etapas en el ser humano, en una de ellas, es en donde se aprende la mayor carga cultural del grupo social; a ese aprendizaje interno se le conoce como endoculturación, es en donde se comienza a tener las primeras percepciones del entorno personal, comienzan los primeros significados de lo que existe alrededor; por tanto, la cultura no se transmite de manera genética sino de manera social; la primera institución de la cual aprendemos culturalmente es de la familia.

En ese sentido, la familia es la principal institución social que nos encultura; para Marvin Harris la endoculturación es: *“una experiencia de aprendizaje parcialmente consciente y parcialmente inconsciente a través de la cual la generación de más edad incita, induce y obliga a la generación más joven a adoptar los modos de pensar y comportarse tradicionales”* (Harris 1983: 21).

La antropología se caracteriza por abordar su objeto con una metodología particular que la hace proceder en un sentido inductivo, es decir, inicia de la particularidad de cada grupo social refiriéndose y describiendo así una cultura, de ahí pasa a formular una teoría desde esta perspectiva social, en ese sentido es que se indica que esta ciencia es un complejo meramente holístico, caracterizada por el trabajo de campo

como mecanismo principal para estar en contacto con la gente, conociendo el contexto y la diversidad que los rodea.

En ese sentido, exaltamos a la antropología como una ciencia que ayuda a entender y explicar el entorno y las problemáticas sociales en las que se involucran los seres humanos, ello permite detectar necesidades y desafíos creando así alternativas de solución a las mismas, enfocadas siempre en el contexto y grupo particular de estudio. Por lo anterior, afirmamos que la principal tarea de los antropólogos es estudiar la cultura de los grupos humanos, con la certeza de generar un diagnóstico social que procure la posible solución de sus necesidades o problemas sociales.

1.2 Antropología del cuerpo

La antropología del cuerpo es una subdisciplina de la antropología social, enfocada en una propuesta teórica y metodológica para el estudio del cuerpo, sus manifestaciones y sus expresiones socioculturales. Para esta investigación se consideró relevante ubicarse desde la perspectiva teórica de esta subdisciplina, con la intención de contribuir a la explicación del problema planteado.

El estudio del cuerpo no solo engloba cuestiones anatómicas desde el punto de vista biológico, también desde el punto de vista sociocultural es un campo que profundiza a partir de los significados que la cultura le atribuye, en ese sentido “las actividades físicas del ser humano se enmarcan en un conjunto de sistemas simbólicos. Del cuerpo nacen y se propagan los significados que fundamentan la existencia individual y colectiva” (Le Breton 1992:10). Con esta idea de David Le Breton, partimos de que el cuerpo no solo es un aparato u objeto de estudio de las ciencias médicas, sino también de las ciencias sociales, ello a partir de una contextualización que se hace del cuerpo y los significados atribuidos por la misma sociedad.

Con base en lo anterior y desde la perspectiva de la antropología del cuerpo, se entiende que “el cuerpo es una construcción simbólica, no una realidad en sí mismo” (Le Breton 2002: 13). Esto nos lleva a entender que la sociedad da ciertos significados al cuerpo, dependiendo de sus ideas y creencias culturales, ello nos conduce a entender también el panorama y el contexto social de cada sociedad; así como a conocer la manera en la que se visualiza el cuerpo, su significado social, así como sus expresiones y complementos como la vestimenta, tatuajes, estereotipos y cuidados.

Por ejemplo, en diferentes culturas el significado social que puede tener la vestimenta, va meramente relacionada al cuerpo, ya que en las sociedades el cuerpo es visto como un ente que debe de ser protegido tras la ropa, aquellos que no cumplen con las normas culturales, su cuerpo adquiere un significado completamente distinto, entonces es visto como algo anormal.

Sabemos que el ser humano ha tenido a lo largo de los años, la necesidad de expresarse, ante ello señala Bruno Ruiz que “el instrumento más cercano al ser humano es su propio cuerpo” (1991: 23); entonces la principal herramienta que el hombre encontró para comunicarse, fue su propio cuerpo ya sea mediante gestos o movimientos, a los cuales posteriormente le fue brindando diferentes significados que a la vez estaban relacionados con la realidad social que se vivía. De esa manera, los seres humanos han dotado el cuerpo de significados culturales más que biológicos, han construido socialmente un significado del mismo, dependiendo de los movimientos ejecutados, permitiendo así expresar sentimientos y realidades a través de la música y la convivencia social.

Sin embargo, no solo el cuerpo por sí solo adquiere significados sociales, los movimientos del cuerpo, tienen un significado dependiendo de la sociedad de la que se trate, por ejemplo, mover la mano de lado a lado en ciertas sociedades significa saludo, cuando en otras puede significar algo totalmente distinto, en ese sentido:

las representaciones sociales le asignan al cuerpo una posición determinada dentro del simbolismo general de la sociedad. Sirven para nombrar las diferentes partes

que lo componen y las funciones que cumplen, hacen explícitas sus relaciones, penetran el interior invisible del cuerpo para depositar allí imágenes precisas, le otorga una ubicación en el cosmos y en la ecología de la comunidad humana (Le Breton 2002: 13).

En lo anterior se observa que David Le Breton, hace referencia no solo a los significados que puede tener el cuerpo, sino también refiere a las funciones y representaciones que éste presenta a su vez. Como vemos, el campo de estudio del cuerpo comprende un amplio panorama de cuestiones y elementos relacionados a sus diferentes manifestaciones culturales.

Con base en lo anterior, las significaciones del cuerpo, así como sus expresiones culturales, se establecen con base en el imaginario social, el cual se va formando desde el momento en que nacemos, así vamos siendo parte de una comunidad que adquiere conocimientos y los desarrolla conforme cambia o evoluciona socialmente.

David Le Breton retoma a Freud en su libro *La sociología del Cuerpo*, mencionando que el cuerpo se convirtió en un lenguaje que posiblemente no habla de manera clara y hace referencia a las relaciones individuales y sociales (2002:18). Durante los años el ser humano ha hecho de su cuerpo una construcción que le ha permitido cubrir necesidades, biológicas y espirituales; ante ello se menciona que eso es parte de un lenguaje y es lo que se ha planteado con la antropología del cuerpo, ya que por medio del estudio social y cultural de éste, hemos podido entender la vida de los seres humanos, tanto de manera colectiva como individual, porque el cuerpo expresa ideas sin tener boca y tiene mucho que decir dependiendo del contexto de estudio. Lo importante aquí, es entender lo que expresa el cuerpo.

Uno de los argumentos que parece importante rescatar es el propuesto por Marcel Mauss, él dice con relación a las técnicas corporales que “son actos tradicionales y eficaces, es decir, conservados y transmitidos culturalmente considerados para alcanzar una finalidad” (1936: 332). Con relación a lo anterior, es importante mencionar que Mauss para llegar a la formulación de este concepto retomó la lingüística de Ferdinand de Saussure, de la cual toma el modelo del signo lingüístico

en donde debe de existir un emisor y un receptor y que de por medio desarrolla un mensaje a través de un código, esto claro que está en términos verbales tratándose de la comunicación; sin embargo, Marcel Mauss lo lleva a las ciencias sociales retomando los aportes de Emilie Durkheim, a quien se le identifica por el estudio o tratado sobre los hechos sociales; al respecto de éstos:

los señala como aquellas acciones colectivas que marcan un cierto significado hacia la sociedad, son aquellas reglas no escritas que sabemos que están en la cotidianidad pero que no se mencionan, están dadas, pero solo permanecen en el ámbito de lo colectivo, sin que exista un razonamiento cognitivo de su ejecución (2001:22).

Aclarado lo anterior, Marcel Mauss retoma ambos puntos, tanto el de Ferdinand de Saussure como el de Emilio Durkheim y los une, explicando que las técnicas corporales son actos que se transmiten pasando de generación en generación; en ese sentido se encuentra que es importante la etapa de enculturación, porque en esta etapa es donde se aprenden de manera inconsciente estos actos, sin embargo Mauss menciona que éstos no solo se adquieren de manera inconsciente, sino que tienen un nivel de razonamiento individual, aquí es donde entra el modelo del signo lingüístico, ya que Marcel Mauss limita las acciones solo al cuerpo, explicando que tienen un razonamiento al momento de ejecutarlas, transmitiendo así mensajes a un público o auditorio perteneciente al mismo contexto culturalmente. Lo anterior, permite saber entonces y entender el significado de las expresiones y movimientos del cuerpo.

De esa manera, entendemos que las expresiones y movimientos del cuerpo son relativas dependiendo del marco cultural en el que se desarrollan; esto nos lleva a comprender el carácter, las expresiones y manifestaciones de los grupos humanos. Por tanto, lo anterior nos permite también entender comportamientos de agrado o desagrado representados a través de movimientos y gestos de los seres humanos, que bien son aprendidos y por tanto son culturales más que biológicos. Ya que se

tiene la idea de que lo aprendido es universal y por tanto los comportamientos humanos también lo son, si bien es cierto son universales y aprendidos, pero diferentes, así como también son diferentes los significados relacionados con éstos.

Por tanto, la subdisciplina de la antropología del cuerpo, permite visualizar el cuerpo más que de manera fisiológica o médica, de manera social y cultural, valorando los significados que cada grupo humano le atribuye a las acciones realizadas; con base en ello, explicaremos la importancia de la danza expresada a través del cuerpo, así como sus significados y gestos representados en movimientos y ejecuciones relacionados a la realidad social que se vive.

1.3 Antropología de la gestualidad

Otra subdisciplina que se considera apoya teóricamente la investigación es la antropología de la gestualidad. De acuerdo con estudios realizados, se dice que surge en los años 40, dedicándose únicamente a la comunicación corporal de manera no verbal, estudiando específicamente las acciones corporales y de cómo pasan a ser parte de un lenguaje establecido socialmente, que los enmarca dentro de culturas diferentes (Birdwhistell 1952: 8).

Ray Birdwhistell, pionero de esta subdisciplina dice que la antropología de la gestualidad: *“es un proceso de transferencia y comprensión de conocimientos dentro de un marco de una búsqueda común”* (1952:3).

Estos conocimientos por supuesto son previamente conocidos por la sociedad y forman un conjunto de significados que son aprendidos por medio de la convivencia.

El propósito de la antropología de la gestualidad es llegar a complementar la idea de la antropología del cuerpo, centrándose en los gestos únicamente como parte primordial de la comunicación no verbal como ya se mencionaba, se desprende de las ideas de autores como las de Marcel Mauss, Claude Lévi-Strauss y David Le Breton, a quienes se considera como importantes iniciadores de esta subdisciplina en el área de la antropología social.

Para exponer y ampliar la idea que nos brinda la antropología de la gestualidad, diremos que el objetivo de mencionarla, es que aporta y complementa la idea de la antropología del cuerpo, centrándose en las expresiones faciales que conocemos como gestos y que a través de la danza se expresan.

Por ejemplo, David Le Breton con respecto a la gestualidad menciona que: *“la gestualidad humana es un hecho social y cultural y no una naturaleza congénita o biológica que se le impone a los actores”* (2002: 48).

Esto indica que los gestos faciales no se heredan genéticamente, sino que se aprenden con la convivencia social, por lo que los seres humanos los tomamos en ese proceso de aprendizaje o los reemplazamos; lo que sí es importante señalar es que siempre conllevan un significado de acuerdo al contexto cultural.

Adriana Guzmán etnóloga, escribió su libro *Revelación del Cuerpo*, en el que menciona que: *“la gestualidad es una construcción cultural que lleva consigo no solo la reproducción de las maneras en las que un cuerpo se mueve, sino toda la cultura que está detrás de ellas”* (2016: 24).

Entonces, al igual que el cuerpo, la gestualidad también se construye, cambia y se transmite a través de las generaciones, es por ello que la autora menciona que a partir de ello, vemos lo que nuestros antepasados nos han transmitido a lo largo de la vida.

Ahora bien, para entender el tema sobre el cual queremos centrarnos que es la gestualidad, explicaremos la comunicación no verbal, ante ello Ray Birdwhistell dice que ésta refiere: *“a la comunicación mediante expresión o lenguaje corporal desprovisto de palabras”* (1952: 6).

Entonces, a diferencia de la comunicación verbal, en la comunicación no verbal los gestos cobran importancia, como, por ejemplo, las expresiones que realizamos cuando algo nos agrada o desagrada, así como la gente que se encuentra a nuestro alrededor lo percibe. Lo anterior, siempre será relativo, así como su significado, ya

que se percibe y aprende de manera distinta en las sociedades, lo cual se debe a los diferentes aspectos culturales en los que se encuentran enmarcados los grupos humanos.

Un concepto clave en la antropología de la gestualidad, es el de kinesia, ya que tiene que ver con el movimiento propiamente del cuerpo, tal término da a entender que se hace referencia según Birdwhistell, a: *“la capacidad de efectuar comunicación mediante gestos u otros movimientos corporales; incluyendo la expresión facial, el movimiento ocular y la postura, entre otros”* (1952: 9).

Aludiendo a lo anterior, Selma Jeanne Cohen y Jack Anderson mencionan que “la única propiedad distintiva comunicativa de la danza es la kinestésica, que no transmite conceptos, sino sensaciones” (1988: 153); con esta concepción de la danza existe claridad de que el instrumento principal es el cuerpo en sí mismo, la danza al comunicar algo nos va a describir un acontecimiento, suceso o fenómeno social, de tal manera que nos permitirá dar respuesta a diferentes interrogantes relacionadas a la realidad social que cada bailarín vive.

Aunque todos los seres humanos tenemos un cuerpo y de alguna manera expresamos por medio de éste diferentes mensajes, dice Ray Birdwhistell que “no existe una expresión facial, una actitud o una postura corporal que transmita el mismo significado en todas las sociedades” (1952:17); lo anterior es cierto, ya que así como hay diversidad de religiones, de sistemas económicos, de definiciones para un mismo concepto, vemos que las expresiones corporales no se quedan detrás de esto, ya que cada una toma una significación distinta en cada sociedad, esto dependiendo del contexto y del estudio profundo particular de un grupo social; de esa manera podemos saber los significados de esas expresiones; y con ello comprenderemos también su modo o estilo de vida culturalmente.

Así como el cuerpo adquiere diversos significados de acuerdo al contexto cultural, en ese sentido la parte gestual adquiere también distintos significados, así como también existe una diversidad de gestualidades, ya que cada sociedad las

construye, por lo que encontramos que un mismo gesto tendrá significados diferentes; al respecto David Le Breton menciona que los gestos “únicamente tienen sentido en relación con el conjunto de los datos de la simbólica propia del grupo social” (2002:9). Lo anterior asemeja a un pez fuera de su hábitat normal, en el que fuera de contexto no encuentra un significado, lo mismo pasa con los humanos y nuestra carga cultural, en grupo socialmente nos sentimos identificados y somos parte de ello, pero fuera de este grupo, nos sentimos desencajados.

Por su parte, Hilda Islas y haciendo referencia a las expresiones corporales, menciona que: *“los movimientos están relacionados con los estados de ánimo o bien con la retención de la vida cotidiana de quienes los realizan”* (1995: 74).

Lo anterior parece certero, ya que la autora expresa con esto, que la gestualidad está ligada íntimamente con los estados ánimo y emociones como la felicidad o la tristeza, mismos que son aprendidos y generados por el entorno en el que se desarrollan los seres humanos, quienes ante lo vivido sienten la necesidad de expresar sus sentimientos y emociones; ante ello, deriva la importancia de estudiar la gestualidad desde el punto de vista sociocultural en antropología.

La danza y los movimientos del cuerpo que ésta genera, han cambiado a través del tiempo, así como la vestimenta usada para expresarla, en ese sentido también han cambiado las emociones y sentimientos transmitidos. Así entonces, se dice que “históricamente las costumbres cambian, así como la vestimenta, las funciones sociales y la simbolización expresada por la danza, por lo que su poder clasificatorio se hace relativo a tales cambios” (Islas 1995: 84). Ello nos lleva a analizar que no es lo mismo observar una danza de los años 40, a ver una que se ejecuta en el siglo XXI, primeramente, por la técnica usada y en segundo término por la carga simbólica que expresan; aquí es donde la antropología cumple un papel fundamental, porque nos ayuda a comprender de manera profunda el contexto sociocultural, la significación corporal y gestual, así como el mensaje expresado a través de la danza.

La importancia del estudio profundo de la cuestión gestual, ayudará en la investigación a entender la manera de ejecutar movimientos y gestos a través del cuerpo, así como la forma de comunicarse expresando mensajes vinculados con una realidad social específica, todo ello a través de la danza.

1.4 La danza, el cuerpo y la gestualidad

El término “danza” suele ser complejo de entender, una concepción simple de mencionar sería decir que es la ejecución de pasos; pero esto también nos lleva a hablar del término “baile” y a distinguirlo de la “danza”, porque de igual manera el baile puede entenderse bajo la misma explicación.

Para hacer una diferenciación precisa entre ambos términos, diremos que la danza debemos verla como una composición armónica entre el cuerpo y la música (Ruiz, 1991), para bailar se requiere tener conocimiento del cuerpo, de la mente y de la técnica; ya que al bailar siempre vamos a comunicar o a transmitir mensajes o a expresar la realidad vivida, ello es el elemento esencial de la danza. Por el contrario, bailar simplemente refiere a dejarse llevar por el ritmo sin tener la necesidad de expresar algo o de ensayar previamente, o incluso de ser conscientes de los pasos que se ejecutarán; por tanto, se advierte que el baile carece de técnica dancística; sin embargo, en la cotidianidad hemos aprendido a llamar baile a todo aquel movimiento del cuerpo que se hace cuando se escucha una composición o pieza musical (Islas 1995).

Estamos entonces en el entendido que la danza al expresar la realidad social a través del cuerpo, es considerada una de las Bellas Artes en México; por ello es necesario entender el término desde la cuestión artística, así como la función que cumple en ese sentido.

Al respecto, Hilda Islas menciona que “el fin último de las manifestaciones artísticas, no es comunicar algo que hace referencia a otra cosa que no son ellas mismas, sino

producirse ellas mismas y encontrar su sentido en ese acto técnico de construcción” (1995: 58). Lo anterior se interpreta como una manera de no ver la danza simplemente como música, sino que va más allá, se trata de conocer y profundizar el tema de la danza como arte; por ejemplo, verla como una construcción social, como una expresión artística de lo real, entendida en su contexto o como parte de una creación cultural de los grupos humanos, desde sus inicios hasta la época contemporánea.

Otra idea sobre la danza, es la que presenta la misma autora, señalando que: *“además de ser una interpretación simbólica de la realidad, es elaborada de esa realidad, a través de los modos de producción de los cuerpos”* (Islas 1995: 96). Esta idea se relaciona con el término de cultura propuesto por Clifford Geertz (1987), así como con los aportes que realiza a la antropología del cuerpo, porque en la danza misma, vemos en conjunto ideas que marcan que la cultura es simbólica y que por medio del cuerpo podemos producir símbolos y expresar significados, o dar al cuerpo un significado simbólico mediante los pasos a ejecutar, con ello, se arma un conjunto de significados acercados a la realidad de la vida cotidiana, por ejemplo, reducirse a algo tan sencillo como tener hambre y expresar mediante el cuerpo que tenemos hambre; esa es una manera propia de llevar a cabo movimientos y dotarlos de significados entendibles para un grupo social.

Para comprender lo que se danza y se expresa de la realidad social, es necesario encontrarnos dentro del mismo marco de referencia cultural, para ello es importante tomar en cuenta que: *“dentro de la danza es difícil establecer que todos los movimientos tengan significado, sino que es el conjunto de todo el evento comunicativo”* (Guzmán 2016: 201).

Lo anterior, indica que al visualizar los movimientos del cuerpo y del rostro en una danza, culturalmente podemos no encontrar sentido y significado a los mismos,

sin embargo, al entender el contexto y cultura propios de esos movimientos desde la antropología, podemos comprender el lenguaje corporal y gestual. Claro que también es importante comprender como la danza permite unir los pasos ejecutados, creando una armonía visual que en conjunto expresa significados coherentes; es por eso que Bruno Ruiz menciona que: *“la danza es un espejo musical en movimiento, donde se refleja la vida personal y el ambiente que la rodea”* (1991: 23). Hace referencia a un espejo, porque en la danza se muestra la vida personal y social de manera consciente de quien la ejecuta, o bien el ambiente que se percibe y se vive.

Una idea que viene a corroborar el vínculo de la danza con la antropología del cuerpo y la gestualidad, es la propuesta de Hilda Islas, cuando señala que: *“la danza es expresión y comunicación, es un lenguaje plasmado en diseños corporales que se remiten a símbolos insertos en determinada tradición cultural”* (1995: 95).

En lo anterior, hay tres palabras que se han considerado importantes para relacionar tanto la antropología del cuerpo, la gestualidad y la danza, que son expresión, lenguaje y símbolos; uno no puede estar sin el otro, porque estos tres elementos conforman la armónica artística a la que se ha hecho referencia en esta investigación, la convergencia de ello permite entender la danza en sí misma; sobretodo como una praxis de las definiciones anteriormente expuestas.

El cuerpo crea símbolos que se reflejan en la danza, por lo que al respecto se dice que: *“la danza constituye un lenguaje en donde el mensaje se transmite por medio de símbolos elaborados con el movimiento del cuerpo humano”* (Islas 1995: 94).

Con esta idea podemos abordar los objetivos que tiene la antropología de la gestualidad, en donde el lenguaje no sólo se expresa de manera verbal, sino también no verbal, recordemos que somos seres comunicativos y constantemente estamos emitiendo mensajes, no sólo de manera oral, sino también corporal, por ello la danza se ha convertido en una técnica de comunicación y de expresión de ideas dotada de significados comprensibles para un grupo. De esa forma, se lleva

a cabo la comunicación corporal mediante acuerdos sociales preestablecidos, que permiten el intercambio de información.

Entendiendo que la danza por sí misma viene a ser parte de la comunicación y que mediante ella podemos encontrar diversos significados que permiten comunicar o expresar ideas, Hilda Islas nos menciona que: *“la danza recibe profundas influencias del movimiento cotidiano”* (1995: 74).

A esto en el terreno dancístico se le conoce como movimientos orgánicos, que son aquellos movimientos que se efectúan de manera cotidiana y están relacionados con la fluidez del cuerpo, así como con la naturaleza; por ejemplo movimientos suaves relacionados al aire, los movimientos que efectuamos al percibir una brisa, o al estar bajo la lluvia; todos estos movimientos forman parte de la técnica dancística y de la coreografía, al emitir significados relacionados con la vida cotidiana.

Por su parte Anadel Lynton, ha estudiado la danza como una forma que permite a la gente *“decir su palabra”*, es decir como un medio de expresión en contextos políticos alternativos, esto lo hace por medio de las improvisaciones y de las danzas que se generan entre las comunidades a las que llama danzas colectivas, ya que su hipótesis es que estas danzas reflejan las vivencias de una comunidad (2006:13).

Más allá de ver la danza desde una perspectiva simbólica porque emite mensajes y significados relacionados con la realidad social, también puede observarse y estudiarse como la parte material o tangible en su expresión artística; es decir: *“la danza viéndose desde un sentido material se representa desde el cuerpo como la danza misma y el gesto como materiales técnicos”* (Islas 1995: 58).

En donde el gesto es interpretado por parte de la antropología de la gestualidad, éste se convierte así en una técnica, porque los gestos requieren un nivel de dominio que solo se alcanza mediante dicha técnica, la idea es complementar los movimientos corporales con los gestuales, generando así una manifestación

artística expresada en lo que se conoce como danza.

La emisión de un mensaje por medio de la comunicación no verbal, en ocasiones no es coherente o entendible y por ello no hay proceso de comunicación viable, en ocasiones la comunicación se torna abstracta y los individuos pueden estar dando significados diferentes; sin embargo: *“la danza funciona de la misma manera y tiene las mismas capacidades que el lenguaje verbal”* (Islas 1995: 61).

Ante lo anterior debe quedar claro que la comunicación no verbal al igual que la verbal, crean símbolos y significados que cumplen la función de un código para expresar ideas que serán entendibles entre un grupo, así es importante que los gestos o los movimientos corporales deban de ser entendidos por determinado grupo; por ello la relevancia de familiarizarse con los códigos para comprender las expresiones, las ideas o el lenguaje de la danza como una manifestación artística y como una forma de expresar la realidad social.

Por su parte María San Sebastián, menciona que: *“la danza es una forma de dramatizar diversos ámbitos de la vida del ser humano”* (2008:85). Al mencionar dramatizar, no indica que la danza haga de la realidad un caos, sino más bien se refiere a que lo interpreta a su manera, bajo esta idea se guía este proyecto de ver la danza más allá de una manifestación cultural de entretenimiento como comúnmente se toma, sino más bien como una herramienta del ser humano para expresarse tomando como base su realidad social y cultural.

La danza ha sido y es, un mecanismo mediante el cual el hombre encuentra en ella una herramienta de comunicación corporal, pero también un medio para expresar culturalmente sus ideas y la realidad en la que vive.

1.5 La realidad social y su vínculo con el cuerpo a través de la danza.

La realidad social en la ciudad de Toluca como en otras ciudades del país, se encuentra permeada por la cultura de la violencia que se vive a diario, es por ello que los gobiernos locales y estatales se han dado a la tarea de reconstruir y reestructurar el tejido social, por lo que su función estriba en proponer políticas para superar retos de seguridad y convivencia, con la intención de aminorar esa realidad y mejorar la calidad de vida de los habitantes. A través de las actividades culturales, se busca promover una cultura artística a través de la música, la pintura, la danza, el teatro y el cine. Otras áreas que se promueven y que son reflejo de la realidad social que se vive en la ciudad, son: el bienestar, la educación y la salud.

En ese sentido, como antropólogos cuando tratamos de comprender lo que observamos, es inevitable no tomar en cuenta la realidad de quienes estamos estudiando; con base en su sistema de creencias podemos entender sus acciones, éstas se construyen de manera social como así lo expresa Peter L. Berger (2003), en su libro: *La construcción social de la realidad*.

Para el informante la realidad que vive está dada por hecho, no se dimensiona la formación de diferentes realidades, ya que su realidad es formada desde que nace y mientras se desarrolla de manera social; *“la vida cotidiana se presenta como una realidad interpretada por los hombres y que para ellos tiene el significado subjetivo de un mundo coherente”* (Berger 2003; 34).

Para un bailarín hacer referencia a la realidad social que vive es indispensable ubicarse dentro del marco de referencia cultural que lo abastece. En ese sentido, se dice que el sujeto al bailar y expresar su propia realidad: *“el actor abraza físicamente el mundo y lo hace suyo al humanizarlo y, sobre todo, al convertirlo en un universo familiar y comprensible, cargado de sentidos y de valores, compartible en tanto experiencia por todo actor que esté inserto como él, en el mismo sistema de referencias culturales”* (Le Breton 2002: 8).

Tratando de especificar con detalle el término, diremos que se entiende por realidad social lo siguiente:

Carrera nos explica que la realidad social está llena de significados, mismos que la propia sociedad le atribuye; ya que no solo se llevan a cabo acciones sin fundamento y que están significadas de esta manera, por lo que para el grupo social toma sentido realizar lo que hacen (2022:37).

Las significaciones que le damos a nuestra realidad pasan por un proceso histórico social que se comparte entre las generaciones, aunque ésta, se encuentra expuesta a cambios debido al factor tiempo-espacio; lo que nos lleva como antropólogos al realizar una investigación, es a posicionar el tema bajo estos factores, solo así lo que observamos cobra sentido dentro de la realidad que se vive.

Bajo esta idea, Clifford Geertz nos dice que la realidad es: *“el mundo de la vida diaria tal como los hombres la viven, la afrontan”* (2003: 302). Esto, nos lleva a voltear al marco de referencia cultural por el cual está inmiscuido el grupo social, desde su religión, política, economía, parentesco; ello le da forma y sentido a la vida cotidiana de las personas.

Cuando hacemos referencia a la realidad social es inevitable no involucrar el término de cultura, que la integra a un todo: *“lo social solo es real cuando está integrado en un sistema”* (Mauss 1936:23). Se pretende que llevemos a cabo la fórmula sociedad-cultura para definir la realidad, ya que está no es posible si no se encuentra dentro del marco de referencia significativo de un grupo, para ser real debe ser colectiva y la colectividad forma la cultura, la cultura nos lleva a crear un sistema de creencias.

Cada sociedad, crea su propio marco de referencia que está interpretado en las acciones que en la cotidianidad realizamos, por ejemplo, los procesos que llevamos a cabo para una boda, el deceso de un familiar o la culminación de una etapa; estas acciones son llamadas representaciones sociales que nos van a distinguir de una sociedad a otra por la manera particular de llevarse a cabo, éstas a su vez coinciden con la explicación de Martha Lucia Gallegos, quien señala que: *“son asumidas como guía de acción y marco de lectura de la realidad”* (2020; 527).

Lo anterior, nos permiten como antropólogos visualizar la cultura de manera que podamos distinguir, entender y documentarla de acuerdo a cada grupo humano, estas representaciones sociales serían la culminación de su propio sistema de creencias.

Entonces la realidad social se expresa de varias formas, en este sentido interesa señalar la realidad social expresada a través del cuerpo, considerando que una manifestación artística que permite hacerlo, es la danza, ya que existen sentimientos individuales o colectivos basados en situaciones reales y que pueden ser expresados de esta manera. Por tanto, en el siguiente apartado se mencionan varias representaciones dancísticas, basadas en la realidad social.

1.6 Representaciones dancísticas vinculadas a la realidad social

Como observadores sociales es importante situarnos dentro del marco de referencia cultural que abastece a la persona que vemos bailar, ya que nos permite entender el contexto cultural en el cual basa su interpretación.

Adriana Guzmán dice que *“para dar cuenta del cuerpo, quizá no exhaustivo hasta el límite, pero si suficiente, deben contemplarse tres elementos fundamentales: el sujeto, la experiencia y la cultura”* (2016: 21), siendo el caso, es necesario entonces tener en cuenta a la persona, gustos, forma de pensar, sentimientos y contexto cultural, con ello es importante destacar la expresión, las vivencias, las reflexiones sobre algún acontecer y en general la experiencia para la ejecución corporal y gestual.

David Le Breton en un apartado de su libro *La sociología del Cuerpo* retoma a Freud, mencionando que el cuerpo se convirtió en un lenguaje que posiblemente no habla de manera clara y hace referencia a las relaciones individuales y sociales (2002:18); durante años, el ser humano ha hecho de su cuerpo una construcción que le ha

permitido cubrir necesidades biológicas y espirituales; por lo que el lenguaje permite entender a través del cuerpo y la danza, lo que se expresa de la vida cotidiana, las emociones y sentimientos de los seres humanos, tanto de manera colectiva como individual.

Dentro de la danza existen diversos tipos de ejecución corporal, en esta investigación se hará referencia a las diversas representaciones dancísticas y su relación con la realidad social que cada una expresa, con ello se describirá también la importancia de las coreografías en tales representaciones.

En ese sentido, las coreografías las podemos definir como: *“un conjunto de movimientos estructurados, que se componen por la sucesión de otros, se componen de manera rítmica con la música y por supuesto con el movimiento corporal”* (Guzmán 2016: 98).

Las coreografías son armónicas y se realizan de manera individual o grupal, las mismas se van emparejando con el movimiento corporal y gestual de los participantes.

Para llevar a cabo una coreografía es necesario realizar una planeación de las ejecuciones corporales y de los gestos por parte de los bailarines, en ese: *“sentido se construye en el desarrollo de la interacción”* (Le Breton 2002: 49).

Es decir, en el tenor del autor entendemos que ello se realiza mediante la convivencia cultural, con el mismo grupo de danza se definen los movimientos y gestos que se ejecutarán; de ese modo se da a entender las expresiones corporales y gestuales relacionadas con la tristeza, la alegría, la violencia y en general con los estados emocionales que se desea expresar.

Al describir las diversas expresiones o manifestaciones a través de la danza, así sea la guerra, la discriminación, el amor, la justicia, la soledad, u otras; tal vez un movimiento posiblemente no podrá tener el significado con el que lleguemos a entender que se está hablando de la guerra o del amor, más bien, la secuencia de

movimientos y gestos nos va a permitir entender de lo que se está tratando, podríamos llegar a entender el tema de la guerra si vemos que un grupo simula pelear con otro, alguno gana y otro termina por perder, se encuentran personas llorando, otras que están siendo maltratadas, pero esto podemos entenderlo situándonos en el mismo contexto, solo así comprenderíamos si están peleando o se están abrazando, si lloran o ríen, o si están siendo maltratados o solo están recibiendo ayuda.

Además de las coreografías, en la danza también se representa la vida social y las emociones a través de los performances, mismos que permiten transmitir los sentimientos de los ejecutantes o bailarines.

Un performance en la danza se entiende como una ejecución planeada y es representación de pasos, siendo la diferencia con la coreografía en que un performance se improvisa, es una forma de expresión artística que lleva implícito una puesta en escena en donde convergen diversas disciplinas del arte, como la música, la poesía, el teatro y la danza; es característico de las artes escénicas, aunque también se usa como un recurso de las artes visuales.

CAPÍTULO II

Etnografía, cuerpo a través de la danza y
su vínculo con la realidad social

Capítulo II: Etnografía, cuerpo a través de la danza y su vínculo con la realidad social

El presente capítulo desarrolla un acercamiento etnográfico para entender de qué manera el cuerpo representa la realidad social a través de la danza, cómo se aprende, la preparación, las técnicas y el resultado; ya que esto resulta ser un proceso riguroso.

2.1 Montajes coreográficos

El término de montaje tiene diversas connotaciones dentro del estudio del arte y puede llegar a ser complejo debido al significado que adquiere; pero más que ver definiciones y debatirlas, en este apartado interesa saber la manera como lo perciben y describen los informantes que fueron entrevistados para esta investigación, ello con base en la práctica que realizan a diario.

Uno de los aspectos en el que coincidieron los informantes que integran los casos de estudio al expresar el término, es que para ellos “es una serie de pasos dancísticos”, coinciden en definirlo como una “serie de pasos que busca contar una historia”, es decir, es necesario la coherencia y el orden en la secuencia de la historia.

Una de las características de los montajes coreográficos que se llevan a cabo en la danza, es que el montaje es planeado y trabajado previamente, lo cual conlleva y requiere una serie de ensayos, en donde los participantes deben reunirse para llevar a cabo una representación, en tales ensayos se plantea y acuerda los pasos que se seguirán durante el acto dancístico, así como los lugares y movimientos que se van a integrar al momento de la presentación, siendo ésta última el resultado final de la coreografía.

Los montajes en la danza, son utilizados comúnmente para concursos o exhibiciones, estas son presentaciones que se preparan para bailar ante un público determinado, en dichos eventos diversos grupos asisten y se les califica dependiendo del nivel de

coordinación, creatividad, vestuario y expresión; esto lleva al grupo a reunirse previamente a la competencia en la que participarán, se reúnen al menos cuatro meses antes para ensayos; los cuales se realizan de manera regular el fin de semana; la dinámica consiste en que llegan los integrantes a una academia o un espacio amplio y durante un tiempo aproximado de 2 a 3 horas, ya sea cada fin de semana o cada día dependiendo el tiempo que invierten, se organizan para llevar a cabo un montaje, las secuencias de pasos son coordinadas y supervisadas por un coreógrafo, al finalizar el proceso de ensayo y preparación, llega la parte de la limpieza, aquí el coreógrafo debe corregir las posturas de brazos o piernas, resolver dudas con respecto a la ejecución de los pasos y movimientos del cuerpo, así como vigilar que los integrantes se observen coordinados al momento de bailar.

Durante el proceso del montaje dos integrantes compartieron su experiencia de cómo es que se sienten y la manera en la que ellos visualizan la dinámica de preparación, esto para entender desde la óptica del informante; tal argumento nos permitirá entender la manera en que ellos lo comprenden y expresan en la práctica; a continuación, el argumento de Alexandra:

“en mi caso siento estrés, primero me emociono porque es nuevo montaje, las ideas que se dan me gustan, pero me siento motivada al saber que es nuevo, pero es un estrés para poder dar el ancho en el proceso del montaje, en el último ensayo me siento motivada pero nerviosa, me estresa un poco el que se quiera que salga perfecto” (Entrevista, noviembre 2024).

Por su parte otra informante de nombre Victoria, comentó lo siguiente con respecto a los ensayos coreográficos:

“pienso que en ocasiones no puedo realizarlas, otras que sí, durante todo el proceso

¹ La limpieza en danza refiere a ensayos específicos, a las correcciones de movimientos realizados por el coreógrafo.

se podría decir que dependiendo de lo que esté bailando, a veces siento que me estreso, pero al final del día me doy cuenta de todo lo que logré en este ensayo” (Entrevista, noviembre 2025).

En ambos casos, podemos visualizar que más allá de ser un montaje como cualquier otro, o la serie de pasos como lo describen, para los informantes es un compromiso, que los lleva a sentirse presionados por lograr que la ejecución les quede lo mejor posible, ello de acuerdo a lo que solicita el coreógrafo, ya que principalmente solicita que exista actitud y ánimo en los gestos, así como la estética en las ejecuciones corporales.

En la danza es importante la figura de un coreógrafo, porque es quien coordina al grupo de bailarines que componen una coreografía; se tuvo la oportunidad de platicar con uno de ellos y desde su punto de vista, los montajes conllevan más que solo las secuencias de pasos y la limpieza, lo percibe como un proceso en donde cada paso conlleva al siguiente y por tanto, a la construcción de la propia coreografía, en sus propias palabras, comenta:

“la primera etapa es saber qué género se va a montar que es lo más importante, posteriormente maquilas tu idea, lo que yo intento es que sea una idea diferente a lo que probablemente puedan llevar, trato de adelantarme a los demás conforme a lo que han llevado previamente, entonces desde ahí empiezo siempre sobre escuchando las canciones, probablemente sin escuchar las canciones puedas imaginarte una coreografía y plantear la idea, pero al momento de estar escuchando las canciones a lo mejor surge otra cosa, entonces considero tener un prototipo de ideas en canciones que para mí probablemente pueda utilizar y de ahí comenzar a modificar la idea de lo que sería la coreografía, después de eso empiezo a ver con cuánta gente cuento en este caso, para ejecutar la coreografía” (Entrevista Fanny, febrero 2026).

También en palabras del coreógrafo, comenta la importancia de distribuir las fases de la coreografía entre los integrantes de un grupo, de manera que la ejecución

cubra de manera satisfactoria los elementos requeridos:

“entonces es importante observar quienes me sirven para ciertas partes y quienes no, conforme vas haciendo el mix en este caso vas viendo también a la gente y como lo vas a ejecutar, en el proceso de montaje llego con una mentalidad de cómo podemos empezar todos y después los movimientos, transiciones y pasos con los cuales yo llego a montar el primer ensayo, pero en el momento suele pasar que no me quedo con lo que no se ve bien, si mi idea al momento de verlo ejecutado no me gusta, lo cambio, porque tenemos tiempo de acomodar cosas, si a nosotros como bailarines no nos gusta como lo hacemos, podemos hacer que a los demás les guste; la limpieza es muy importante porque si vas a una competencia tienes que hacer que todo se vea coordinado, así sea mover un dedo tienes que hacer que todos muevan el dedo y se vea el efecto que se requiere, es el proceso más difícil porque a veces podemos entender los pasos de manera distinta” (Entrevista Fanny, febrero 2026).

Ejercitando una coreografía

Fuente: Trabajo de campo, agosto 2024.

En ocasiones se cree que las definiciones o ideas sobre las coreografías, se llevan tal cual, a la práctica, pero debemos ser conscientes de que lo que las palabras mencionan no siempre se llevan a cabo de esa manera y los montajes son uno de los casos. Preguntando a los informantes, mencionaron que los montajes son una serie de pasos, ya observando en la práctica, nos dimos cuenta de que llevar a cabo un montaje conlleva un ritual o un acto significativo en el que las personas que lo integran deben estar comprometidos a ejecutarlo, ya que la falta de asistencia y

compromiso, hará que este proceso se vea pausado y no se avance de manera continua, la falta de compromiso para los integrantes es un elemento que da a entender entre ellos el poco interés que ponen en el montaje, lo que puede llegar a generar la salida del integrante del grupo.

Los montajes coreográficos son uno de los recursos más utilizados en la danza, debido a que se emplean en presentaciones o exhibiciones, esta última se considera de menor importancia para los integrantes, porque se ejecuta y al finalizar el evento nadie la califica; lo mismo pasa con la vestimenta de los bailarines; sin embargo, cuando se trata de concursos, los montajes cobran mayor importancia, porque se evalúan diferentes criterios y los participantes son compensados con premios, según el tipo de concurso al que hayan sido convocados. Por último, los montajes coreográficos llevan un proceso y concluir el proceso implica invertir tiempo, con el objetivo de lograr la coordinación a través de la disciplina de los participantes (Trabajo de campo, noviembre 2024).

Concurso de danza

Fuente: Trabajo de campo, noviembre 2024.

2.1.1 El performance en la danza

Dentro de la danza existen diversos medios además de los montajes que se utilizan como recurso para bailar y expresar la realidad social, uno de estos es el performance. Al respecto, los bailarines de este estudio de caso, reconocen lo que es, al menos tres de ellos lo definen como una serie de pasos que va acompañada con otras artes, como las plásticas.

El recurso del performance no es comúnmente usado por los bailarines, por ello es que desconocen el concepto, quienes lo conocen o tienen una idea de lo que es y a lo que refiere, es porque han participado en la realización de alguno de éstos.

En palabras del coreógrafo el performance es:

“a mi conocimiento es una forma de expresar con tu cuerpo lo que sientes, lo ejecutas con tu cuerpo, un movimiento de brazos no puedes obligarlo, tiene que salir solo” (Entrevista a Fanny, diciembre 2025).

Cada integrante tiene una definición distinta de lo que es un performance, Alexandra expresa que es:

“una secuencia en la que se incluyen más artes además de la danza, se pueden apreciar las artes visuales y teatrales” (Entrevista, noviembre 2025).

En general, los informantes describen el performance como “una secuencia más de pasos que les permite mostrar lo que han aprendido en su formación”; las clases para un bailarín específicamente se ven como una oportunidad de crecimiento dentro de la danza, lo que contribuye a un mayor dominio de su cuerpo y por tanto a la agilidad para ejecutar pasos complejos (Trabajo de campo, noviembre 2025).

Para diferenciar un performance de un montaje, es clave el lugar en el que se realiza si bien un montaje se lleva a cabo en un lugar ya establecido y previamente se cita a los espectadores; en un performance los espectadores no están citados a presenciarlo precisamente, éstos están en actividades cotidianas y no hay un escenario de por medio, por lo que surge a cualquier hora y momento, dependiendo del interprete.

Grupo Tanssi representando un performance

Fuente: Tomada por Roshana Yoselin, mayo 2019.

2.2 Técnicas empleadas

Las técnicas empleadas en la danza van ligadas a las bases corporales que se desempeñan a través del cuerpo al momento de bailar, no es lo mismo bailar jazz o hip hop, ya que la diversidad de géneros implica movimientos y métodos diferentes, ninguno es igual a otro, hay movimientos comunes derivados de otros que son básicos, por lo general las técnicas se diferencian por movimientos distintos dependiendo del género ejecutado. La técnica al bailar permite observar errores que se cometen, por lo que la diferencia y hace propia a una danza de otra y no depende tanto de lo ejecutado por cada bailarín; entonces las danzas se distinguen así mismas por la técnica usada y el género ejecutado.

Se habla de diversas técnicas en la danza, por ejemplo, se conocen técnicas específicas partiendo de la danza clásica se tiene conocimiento de dos técnicas: la rusa o cubana, son tecnicismos que solo un bailarín en práctica entendería.

Estamos conscientes de que las técnicas en la danza son universales y existen diferentes, distinguidas por los bailarines de acuerdo a los géneros, por ejemplo bailar jazz tiene su propia técnica, por lo que los movimientos ejecutados son propios de este género, por las bases que conlleva este género, se suele comparar o confundir con la danza clásica por los movimientos de fuerza, los brazos siempre

deben de estar colocados de manera lineal cambiando la posición de estos, al ejecutar el paso parece ser sencillo, porque se piensa a simple vista que no conlleva fuerza, pero a diferencia de otros géneros practicados, las habilidades para el jazz requieren mayor fuerza.

En el caso de géneros urbanos como Reggaetón y Hip Hop que son los más populares entre los informantes, la técnica conlleva fuerza, la cual se demuestra al bailar, no se reprime la fuerza a diferencia del jazz, los pasos suelen ser más sencillos, porque los brazos no llevan una forma lineal necesariamente, puede ir cambiando así el estilo, por tratarse de géneros urbanos, por ejemplo, los movimientos corporales pueden ser más libres, no conlleva una técnica rigurosa, lo que da la oportunidad de experimentar distintas ejecuciones con el cuerpo (Trabajo de campo, diciembre 2025).

2.3 Entrenamiento dancístico, cuerpo y gestualidad

Parte fundamental en los bailarines es el entrenamiento, porque permite que el bailarín esté en condiciones requeridas para bailar y sin temor a tener una fractura o lesión. El entrenamiento para bailar, no conlleva asistir necesariamente a un gimnasio durante un periodo de tiempo determinado, o realizar rutinas de ejercicios.

El entrenamiento consiste en realizar los ensayos y ejecuciones durante las clases, se instruye a los bailarines en la manera de cuidar el cuerpo, la realización de los estiramientos para evitar lesiones y se les indica la manera de fortalecer el cuerpo.

Además del entrenamiento físico está el entrenamiento gestual, que es el complemento del montaje coreográfico, comúnmente ese entrenamiento gestual se realiza de manera individual, es decir se realiza conjuntamente al realizar las ejecuciones del cuerpo y depende de cada uno de los bailarines; al respecto uno de los bailarines entrevistado comentó lo siguiente:

“mirándome al espejo practicando diferentes expresiones para que salga y de igual manera practicando durante los ensayos y clases” (Entrevista a Alexa, noviembre 2025).

Los bailarines al bailar realizan diferentes expresiones, por lo que se debe tener una lógica entre lo que se está bailando y lo que se está expresando, no es posible bailar una melodía triste con una expresión de felicidad, es ahí donde las expresiones gestuales deben mostrarse de manera natural conforme lo aprendido, porque lo que se danza se relaciona con la experiencia y vivencia del bailarín.

Practicar diferentes géneros dancísticos, ayuda a tener una variedad de gestos, dependiendo de la forma en que el cuerpo reaccione a cada sonido musical, complementado a eso, se une la idea de ligar los pasos; con base en ello el siguiente argumento de una bailarina entrevistada:

“poniendo diferentes estilos de música y mirándome en el espejo” (Entrevista a Victoria, diciembre 2025).

En ocasiones a los bailarines les da pena mostrar lo que realmente sienten al bailar y eso se visualiza en el momento de los ensayos, por lo general los bailarines suelen guardarse las expresiones y evitan tener ese contacto con el conocimiento de la experimentación en su propio cuerpo, generalmente al bailar no suelen reflejar una emoción, su rostro no refleja emociones, o por el contrario expresan alegría cuando una melodía les agrada o les es familiar.

Al respecto de los gestos mostrados al bailar, se mencionan dos argumentos de bailarines:

“..algunas veces me da pena, pero trato simular y de ejecutarlo cuando estoy en ensayo o cuando practico en casa en espejos” (Entrevista a Alexandra, diciembre 2025).

“viéndome al espejo, mientras intento ver mis gestos en cada emoción que quiero reflejar” (Entrevista, Victoria, diciembre 2025).

Los espejos son uno de los recursos más utilizados al momento de trabajar las expresiones gestuales, porque permite que el propio bailarín se observe mientras ejecuta los movimientos del rostro y cuerpo, ya que es importante saber lo que se refleja gestualmente a los demás durante la danza.

Ensayo previo presentación frente a un espejo

Fuente: Tomada por Alexa Ibarra, noviembre 2020.

Entonces y de acuerdo a los informantes entrevistados, el recurso importante para ejecutar la danza es el cuerpo y para visualizar su gestualidad son los espejos, elementos que permiten que cada uno de manera personal, juzgue sus avances y estéticamente valore sus movimientos observándose en los espejos.

Los avances en la danza no solo se observan en el aspecto corporal, sino también en lo gestual, es por eso que en el siguiente fragmento el informante menciona el papel que juegan los espejos dentro de la danza:

“con los movimientos representativos a la acción del cuerpo y los gestos del rostro, tratamos de ser lo más literal posible de acuerdo a la interpretación o género musical que realizamos” (Entrevista a Alexa, diciembre 2025).

Apoyo en espejos al bailar

Fuente: Tomada por Victoria Merari, junio 2019.

2.4 Formas dancísticas de expresar la realidad social

La danza ha implicado desde tiempos históricos una manera de expresar los sentimientos, emociones e ideas vividas y experimentadas de quienes la ejecutan; por ello, es que en esta investigación se mostrarán las diferentes formas o maneras en las que se expresa la realidad social a través de la danza, sobre todo a través de los montajes coreográficos y técnicas que ésta conlleva y que se ofrecen y practican por los bailarines.

En la danza, al momento de interpretar algo que vaya relacionado con la realidad, lo que se busca es asociar movimientos corporales que sean sinónimo de una acción, de sentimientos y emociones vividas; en ocasiones suele ser algo complejo ya que no siempre se tiene el mismo significado, por lo que es importante saber en qué contexto se desarrollará el montaje o la representación; los bailarines muestran que el asociar los movimientos con su realidad les ha permitido entender lo que están bailando y de esa manera, dar una interpretación expresando por medio de los movimientos del cuerpo y los gestos, sus experiencias vividas, todo ello a través de un género dancístico.

Al ejecutar la danza confluyen tres elementos: los movimientos del cuerpo, los gestos de la cara y la pieza musical, ante ello se dice que la gestualidad es uno de

los aspectos importantes para ejecutar una temática social, al respecto uno de los entrevistados comentó lo siguiente:

“en el género en el que sea, tienes que tener expresión para poder transmitir lo que se supone que te quiere dar a entender el montaje o la música, o lo que sea que quieras expresar, porque pues si no es como que estas bailando pero pues no reflejas nada, no das a entender nada, solamente te veo ahí bailando, pues sí, bailas muy padre pero no transmites esa emoción, eso no tiene tanto sentido y pues se ve a alguien bailando y sin expresión; por ejemplo, en los géneros que danzamos como reggaetón o en hip, te contagian su alegría o su energía, eso está cool con respecto a alguien que solo está bailando por bailar, igual por ejemplo en jazz, no es lo mismo alguien que esté expresando el dolor que está sintiendo en ese momento, con lo que te quieren dar a entender en el montaje, o en la interpretación musical, a que solo lo veas bailando” (Entrevista Alexandra, noviembre 2025).

La gestualidad al bailar es un elemento importante, así como lo es también el movimiento del cuerpo, ambos elementos confluyen en la expresión de los sentimientos, las emociones y la experiencia vivida en la realidad social; ante ello se dijo lo siguiente:

“sinceramente yo considero importante la gestualidad en la danza, porque es una forma más donde expresas tus emociones, por ejemplo, no puedes bailar una interpretación musical triste riéndote a carcajadas, ya que considero que todo tiene que ir acorde a lo que estas danzando” (Entrevista a Fanny, diciembre 2025).

La manera o la estrategia que emplean los bailarines para ejecutar una interpretación con temática social, es asociando una interpretación musical con lo que sucede en la realidad, en el caso de un suceso triste debe ser una melodía que les genere tal emoción, por ejemplo, vivir la experiencia de la muerte de un ser querido, o sufrir la pérdida de una persona sentimentalmente; son ese tipo de temáticas que pueden llegar a tomarse en cuenta al momento de realizar un montaje. Por lo que las expresiones van de la mano solo si el bailarín asocia esas

emociones y sentimientos con su propia experiencia vivida socialmente.

Se observó que los informantes del estudio de caso, principalmente realizan montajes coreográficos usando el movimiento del cuerpo y los gestos, para representar o expresar fenómenos sociales como la guerra, la discriminación social, la muerte y el amor; fenómenos dancísticos que se describirán a continuación.

a)- La guerra

Para interpretar una situación social por medio de la danza, se debe considerar el contexto en el cual se llevará a cabo la coreografía, es importante resaltar que ninguno de los bailarines que participaron en el montaje ha estado en algún conflicto bélico armado, por lo que sus referencias con respecto a la guerra se basaron en las descripciones de películas o documentales observados; al respecto de ello Victoria Merari, comenta que fue participe de este montaje y señala lo siguiente:

“no tenía idea de cómo sería la coreografía, estaba nerviosa y sabía que debía aferrarme más, porque iba a ser una coreografía en hip” (Entrevista, diciembre 2025).

Esta fue una coreografía utilizando técnicas de danza en Hip Hop, fue presentada para un concurso en el año 2020, los bailarines para interpretar de manera sinónima una guerra tomaron de referencia la película “Voces Inocentes”, esto por sugerencia del coreógrafo a cargo de ese montaje, al respecto Victoria Merari, comentó lo siguiente:

“nos pidió ver la película para poder tener una idea de lo que significa la guerra y así reflejarlo en los pasos” (Entrevista, diciembre 2025).

La coreografía se integró de cuatro etapas que se trabajaron en movimientos que iban de la selección de personas que asisten a la guerra, en este caso, fue de niños la despedida de familiares y amigos y la victoria de alguno de los grupos; para esta

coreografía se tomaron de referencia tres grupos que se distinguían por el color del vestuario; a un grupo se le solicitó vestir con pantalón de mezclilla y playera rayada, que representaba a los niños que son llevados a la guerra, otro grupo, vestido con pantalón de mezclilla, playera blanca y gorro negro tipo safari, representaron a los civiles que van a la guerra sin experiencia previa o entrenamiento; el último grupo, vestía playera negra con pantalón color verde militar, representando a militares preparados y entrenados para la guerra.

Representación social con temática de la guerra

Fuente: Trabajo de campo, abril 2024.

b)- La discriminación social

Para esta coreografía se utilizaron técnicas en Hip Hop, centradas en hacer referencia a la discriminación que vive la comunidad LGBTT, la coreografía refiere el momento en que una persona se da cuenta que es homosexual y es rechazado por la sociedad, un par de mujeres en la coreografía simulan ser lesbianas, hay una persona que ejemplifica a una persona transexual.

Los bailarines en esta coreografía vestían playeras en color café, conforme transcurrió la coreografía, se desprendían de ella para dejarse una playera negra con rayas blancas; para los participantes, esta acción al bailar, significaba que se estaban desprendiendo de los prejuicios de la gente y al dejarse la playera en esos

colores, significaba que ser persona no era motivo de color de género, por ello, la combinación de dos colores; en la rodilla izquierda llevaban una bandera que utiliza la comunidad LGBTT, que es la bandera de siete colores representando el arcoiris (Entrevista Alexa Ibarra, noviembre 2024).

Los gestos faciales representados por los bailarines eran de temor, vergüenza, satisfacción y alegría; que para ellos personificaba lo que se puede vivir día a día; como referencia a esto, fue de ayuda tener a dos personas en el grupo que eran parte de esta comunidad, quienes lograron compartir su historia de vida con los demás y así comprender lo que viven en su realidad.

Representación sobre discriminación social

Fuente: Tomada por Alexa Ibarra, agosto 2019.

c)- La muerte

Hablar sobre la muerte puede ser un proceso diferente en cada cultura, para algunos suele ser considerado un tabú, para otros es motivo de celebración por trascender a lo que se cree es una vida nueva. La muerte permite enfocarse en diferentes aristas sociales del tema, que van desde causales de muerte y diversos rituales que se simbolizan en el cuerpo y el duelo.

Para esta coreografía sobre la muerte, se tomó de referencia el proceso de duelo que una persona vive en su realidad después de perder a un ser querido; para ello, dos bailarines comparten su experiencia y lo que vivieron y reflejaron al bailar:

“intentando contar una historia personal sobre como pasé ese momento de duelo y viéndome en un espejo, para corroborar si lo quiero comunicar, es lo que realmente expreso con mi cuerpo y mi rostro” (Entrevista a Alexa Ibarra, noviembre 2025).

“esta coreografía llegó justo cuando acababa de perder a mi abuelito y al escuchar la música y saber que interpretaría mi dolor, lloré, fue una forma de sacar todo lo que tenía” (Entrevista a Victoria Merari, diciembre 2025).

Podemos entender que para los bailarines, ejecutar la danza, es una forma de desahogar sus emociones, llevando en movimiento lo que vivieron y tomando su propia referencia como guía al momento de saber que gestos usar, buscando la manera de que los movimientos, reflejen la realidad que se vive. La técnica usada en esta coreografía fue el Jazz, usando estilos lírico y contemporáneo; que suelen caracterizarse por giros y movimientos en el piso, que permiten transmitir a los bailarines, mayor libertad al momento de soltarse a bailar.

Aunque el tema fue el duelo y era una coreografía grupal, cada bailarín se volvió personaje de su propia historia, contando desde el movimiento y su experiencia personal.

Representación social sobre la muerte

Fuente: Tomada por Victoria Merari, junio 2020.

d)- El amor

Para el montaje de esta temática social, se realizaron diversas coreografías, cada una contaba una historia. El montaje fue dirigido por Fanny Estrada en 2019, el cual llamó “el amor mata”, mismo que hacía referencia al primer amor que se cree suele tener cada persona y la obsesión que genera cuando se tiene y no es correspondido.

Participaron las informantes Victoria, Alexa, Fanny y Joyce; quienes contaron que al momento de bailar recordaban cómo se sentían cuando algún chico que les gustaba no les correspondía, reflejaban la emoción al ver a la persona y sentirse tristes; ante ello Joyce dijo lo siguiente:

“la canción nos hizo llorar cuando la escuchamos, nos pusimos a contar historia de desamor entre todas, cada una contó cómo se sintió y al terminar, Fanny nos dijo que recordáramos ese sentimiento para transmitirlo” (Entrevista, noviembre 2024).

El color de vestuario para esta coreografía fue blanco, porque simboliza la ilusión e inocencia del primer amor, en otra pieza musical representada como parte del montaje, apareció una pareja que simulaban el rechazo entre uno y el otro, así como el que es rechazado, simuló lamentar la situación.

Representación sobre el amor

Fuente: Tomada por Paulina Vallejo, junio 2019.

CAPÍTULO III

Cuerpo desde la danza: un acercamiento
a cinco estudios de caso relacionados
con la actividad dancística en la ciudad de
Toluca, México

Capítulo III: Cuerpo desde la danza: un acercamiento a cinco estudios de caso relacionados con la actividad dancística en la ciudad de Toluca, México.

Este último capítulo, permite conocer a los cinco informantes en sus inicios en la danza, vivencias con ésta, así como también gustos en géneros; esto facilitó entender de qué manera la realidad social influye en lo que bailan.

3.1 Ubicación de los casos de estudios

Los cinco casos de estudio que forman parte de la investigación, se encuentran ubicados en la ciudad de Toluca, distribuidos en diferentes puntos; como colonia Pilares, Moderna de la Cruz, La Maquinita y Colonia del Parque; sin embargo, aunque su ubicación es distinta, hay espacios como academias y grupos de danza en los que los informantes se han visto vinculados en determinados tiempos de su trayectoria como bailarines.

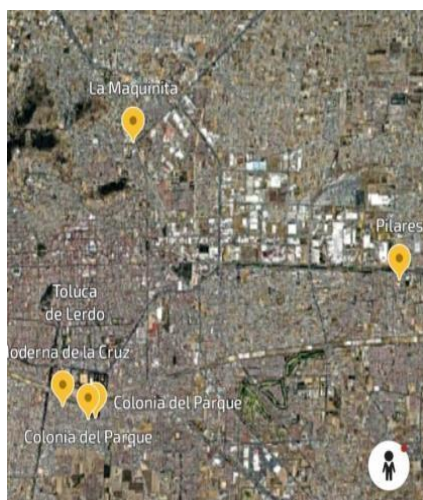
La ciudad de Toluca es capital del Estado de México, cuenta con una longitud de 99°46'56.64", latitud 19°04'07.68"; el municipio se integra con 115 localidades en el territorio; los datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática del año 2020, muestran que cuenta con una población de 910,608 habitantes en el territorio, de los cuales 439,173 son hombres y 471,435 son mujeres; teniendo mayor presencia de mujeres en comparación a los hombres (INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020).

Actualmente hay registro de festivales culturales de mayor magnitud como PrimaveraArte, Día Internacional de la Danza, Jazz cuerpo y letra, Fiesta de la Música, entre otros; dichos festivales realzan la actividad dancística en la ciudad de Toluca y alrededores.

Los eventos de danza en la ciudad, se llevan a cabo en sedes como el Teatro del Seguro Social, ubicado en Avenida Miguel Hidalgo 607, Barrio de Santa Clara, 50160; el Teatro Morelos que se encuentra en el centro de la ciudad sobre la calle

Aquiles Serdán s/n y en el Centro Tolzu, ubicado en lo que anteriormente era conocido como el Mumci en Avenida Miguel Hidalgo 201, Barrio de Santa Clara, 50090; estos lugares han permitido que grupos de danza o academias presenten sus coreografías delante de un público; esto nos permite conocer el lugar y contexto en el cual se desarrolló la investigación.

Ubicación de los informantes

<https://earth.google.com/earth/document/icon?color=1976d2&id=2000&scale=4>

Consultado: mayo, 2026.

3.2 Antecedentes y formación

En este apartado se mostrará la formación con respecto a la práctica de la danza de cada uno de los cinco informantes que integraron el universo de estudio de esta investigación:

Informante 1

Su nombre es Victoria Castillo Merari, tiene actualmente 24 años de edad, comenzó a bailar cuando tenía 16 años, por lo que lleva ocho años de trayectoria en la danza. Su primer acercamiento en clases de danza fue en el taller de Belly Dance, mismo que tomó cuando cursaba el nivel medio superior en la Escuela Preparatoria N°5

“Dr. Ángel María Garibay Kintana” de la UAEMéx; la decisión de tomar el taller fue porque acompañó a una amiga, ya que a ella le encantaba bailar, después de eso a Victoria le gustó bailar y marcó su permanencia.

Su experiencia bailando la ha llevado a practicar Bellydance, Bollywood, Jazz y Urbano, estilos de danza que le han permitido tener mayor experiencia como bailarina; ha tomado clases en diferentes lugares por mencionar algunos de ellos; en el taller de jazz en prepa 5 con una duración de 2 años, después ingreso a una academia llamada Reality Dance donde tomó clases un periodo entre cuatro y cinco años participando en exhibiciones y concursos a nombre de la misma academia, su último concurso con ellos fue en septiembre de 2022, mientras estudiaba la universidad entró a diferentes clases de baile entre ellas Bellydance, ritmos latinos y folclor, participando en exhibiciones, eventos de gobierno y presentaciones en el centro Tolzu, esto fue durante los 5 años de su carrera en el Instituto Tecnológico.

Posteriormente entró a Revenge, un grupo de baile donde participó en un concurso en diciembre de 2024. Actualmente toma clases en Play Estudio una academia en el Centro Tolzu, Toluca; donde abarcan géneros urbanos. A la par, también está tomando clases en Estudio Bouree donde practica jazz y participa en exhibiciones junto a un grupo llamado Naima Jamila, que se especializa en danza árabe, también participa en un grupo llamado Tormenta de Arena donde se abarcan danzas de la india.

Informante 2

Fanny Edith Estrada tiene 32 años de edad. Ella comenzó a tomar clases de danza a los cuatro años, inició en el CEAC de la Universidad Autónoma del Estado de México con clases de Danza Clásica; actualmente sus especialidades en Danza son Ballet y Jazz. Su experiencia en la danza es de 28 años lo que la ha llevado a tener diferentes experiencias.

Menciona que su trayectoria ha dado la pauta para definir las danzas que practica, en un inicio se vio motivada a tomar clases de Danza Clásica, debido a un comercial que observó en televisión de una compañía rusa que venía a México; posteriormente luego de Danza Clásica, tomó clases en Hawaiano, Taitiano, Danza Árabe, Danza Española, Flamenco, un poco de Hip Hop, Baile de Salón y entre los 15 y 16 años practicó Jazz, fue entonces cuando le dio más seriedad a su formación y tomó clases en academias de Ciudad de México y en municipios aledaños a Toluca para tener un panorama más amplio; buscaba un nivel dancístico y artístico mayor, ya que menciona que en la danza se puede estar en un entorno profesional institucional que involucra disciplinas como la Danza Clásica y no institucionales que tienen que ver con Jazz y Danza Urbana.

En el entorno familiar no recibió apoyo para estudiar danza en una institución, así que estudió la licenciatura en Comunicación, sin dejar de lado el tema de la danza, porque continuo su formación a la par que realizaba su carrera universitaria; por cuestiones de tiempos dejó de lado sus clases en ciudad de México, pero tuvo la oportunidad de estar en un taller técnico de danza clásica por parte de la Escuela de Bellas Artes de Toluca, audicionó para el grupo representativo de Danza Clásica en la misma escuela y quedó. En el intermedio de su carrera, formó parte de la compañía de Danza Clásica del Estado de México, permaneciendo dos años.

Al concluir su carrera en Comunicación fue aspirante a la carrera de Educación de las Artes Escénicas en la Escuela de Bellas Artes de Toluca, quedando seleccionada y ampliando su preparación, sumando a ello danza contemporánea, danza folclórica, teatro, música y bases en canto y pintura.

Formó parte de la compañía JazzCorps de Jazz a nivel estatal, realizando giras de obras dancísticas en diferentes estados de la República Mexicana; lo que comenzó como hobby, se fue formando en el futuro que ella visualizó como bailarina y maestra, con el fin de compartir con otras personas y vivir experiencias con sus

maestros y compañeros.

Informante 3

Alexa Villavicencio tiene 25 años de edad, inició su desempeño en la danza a la edad de seis años por diversión en un taller en la primaria donde estudió; actualmente lleva 19 años practicando estilos como Jazz, Reggaeton y Hip Hop, perteneció a grupos y academias, entre ellas Mano Amiga, Cualcan Lerma, Casa de Cultura Lerma, Tanssi, New Dance, Reality Dance y Revenge.

Informante 4

Alexandra Ávila tiene 25 años. Comenzó a bailar cuando tenía cinco años, inició en un taller de la Escuela Primaria en la que cursaba, posteriormente sintió atracción y pidió a sus papás la inscribieran a clases particulares. Ha tomado clases en Hawaiano, Hip Hop, Reggaeton, Heels, Jazz, Ballet, Arabe, Funk.

Se ha integrado a academias como New Dance Academy, Reality Dance y participado en concursos y presentaciones. Su interés por la danza y por ampliar su experiencia la ha llevado a tomar clases en Ciudad de México, en academias como World Beat que se especializa en danza Heels. Actualmente es directora de la Academia Catarsis Center, en colonia Pílares, en donde ofrece variedad de estilos de danza para niños y adultos.

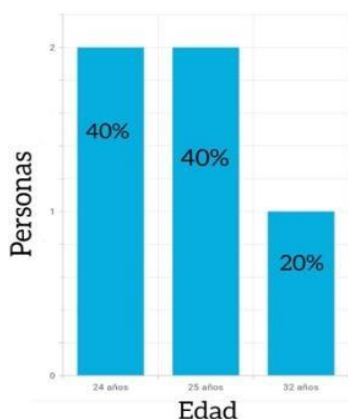
Informante 5

Joyce Mendoza tiene actualmente 24 años. Su interés por la danza fue a la edad de seis años, el motivo que la llevó a bailar fue la influencia de su mamá, entró a clases de ballet y posteriormente al ingresar a la preparatoria se integró al CEAC, UAEMéx, tomando clases de ballet de manera formal, ya que anteriormente solo era por academias o clases particulares de profesores.

Durante la preparatoria decidió tomar clases de danza además del ballet y entró al taller de danza urbana, posteriormente a la Academia Reality Dance donde tomó Jazz, Reggaeton y Hip Hop; su técnica en la danza se inclina por el Ballet y el Jazz.

Además de la información anterior, nos dimos a la tarea de analizar indicadores de los informantes de manera global; por lo que la gráfica número 1, muestra la edad de los cinco estudios de caso, lo que se observa es que se trata de población en edad juvenil, ya que la practicante de más edad tiene 30 años; ello indica que la danza es practicada preferentemente por este grupo etario.

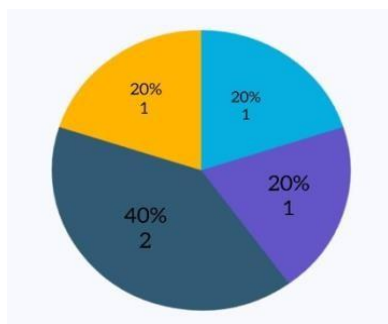
Grafica 1
Edad de los informantes

Fuente: Elaboración propia, mayo 2026.

La edad de los informantes con la que han iniciado la actividad de la danza es importante, ya que muestra la experiencia que ellos tienen practicando la actividad, al respecto la gráfica número 2 indica esos datos:

Grafica 2
Edad de inicio en la danza

Fuente: Elaboración propia, mayo 2026.

El grupo Tanssi que inició en el taller de jazz de la Escuela Preparatoria N°5 “Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana” es parte fundamental para posicionar a los informantes, porque en determinado periodo pertenecieron al grupo.

Posteriormente su cercanía los influenció a tomar clases en la academia Reality Dance; sin embargo, sus clases de danza no han sido propiamente de estos dos espacios.

En la ciudad de Toluca tenemos un aproximado de 20 a 25 academias de danza con instalaciones propias para la impartición de clases, entre las cuales se puede encontrar una variedad de géneros de danza, ya mencionados.

3.3 Géneros dancísticos practicados

La versatilidad en danza permite a un bailarín experimentar los movimientos que el cuerpo pueda realizar, es por ello que los informantes consideran tomar clases en diferentes géneros dancísticos.

El Jazz es uno de los géneros que prevalecen en la práctica entre los informantes, ya que pertenecieron a un taller de Jazz en la Escuela Preparatoria N° 5 “Dr. Ángel María Garibay Kintana” que era impartido por Fanny Estrada; el Jazz es un género que mezcla técnicas de danza, entre ellos la clásica y la africana; este es uno de los géneros en los que el bailarín se siente con mayor libertad para representar algún sentimiento o representación de su realidad, ya que no conlleva demasiada rigurosidad en cuanto al movimiento técnico como la danza clásica.

El Hip Hop es una de las danzas que todos los informantes practican, es un género dancístico que surge como forma de expresión para comunidades afroamericanas y latinas, se considera un estilo versátil ya que la destreza corporal es clave para los movimientos rítmicos que conlleva; fusiona técnicas corporales entre breaking, popping, freestyle y locking; principalmente se ve relacionado con grupos callejeros o pandillas, su fusión permite la diversificación de movimientos, por lo cual no es una danza propia de rigurosidad, la música que se utiliza deviene del mismo, hip hop.

El Reggaeton es un género dancístico que se centra en los movimientos de cadera, pelvis y columna vertebral, tiene bases en el dembow.

El Belly Dance se centra en movimientos de cadera y torso, es popular entre las jóvenes porque las clases suelen ser más baratas a diferencia de otras danzas; es característico usar un caderin que lleva figuras circulares de metal para generar ciertos sonidos al momento de mover el cuerpo.

La danza clásica es considerada por los bailarines como el pilar de las danzas por la cuestión técnica, es de las danzas que requiere mayor compromiso por el nivel que se pide tener, la precisión con la que se baila se logra por la exigencia que se tiene, así como lo comentó Joyce:

“a veces la gente piensa que el ballet es delicado, pero en realidad es súper pesado física y mentalmente” (Entrevista, mayo 2026).

La danza clásica en ocasiones es relacionada con una danza específica para mujeres y como sinónimo de ello lo relacionan con ser una danza femenina, esto por los movimientos que pueden visualizarse como delicados, sin embargo, en la práctica para los bailarines es de las danzas que mayor esfuerzo físico requiere.

La gráfica número 3, presenta los diferentes géneros dancísticos practicados por los cinco estudios de caso, entre ellos el Jazz y Hip Hop que son los más practicados, el Reggaeton presenta un 80% de práctica, la Danza Clásica y el Belly Dance practicado por al menos tres de los informantes, lo cual representa el 60% del total; el 20% restante representa los géneros dancísticos menos practicados que son: baile de salón, Heels, Hawaiano, Taitiano y Bollywood, ello debido a la falta de interés por los practicantes con respecto al movimiento del cuerpo:

Grafica 3

Géneros dancísticos practicados

Fuente: Elaboración propia, abril 2026.

3.4 La gestualidad en ellos

El complemento en danza para lograr articular un mensaje no verbal, es el rostro. Las expresiones dicen de un bailarín cómo se siente con lo que baila y logran ser entendidas por el público, si sonríe, si muestra una expresión seria o si muestra pena.

Los bailarines podrían referirse a la gestualidad como algo que se da por sí sola, porque expresan lo que ellos desde su propia experiencia asimilan con respecto a lo que están bailando, así como lo expresó Alexa:

“expreso con mi cara lo que estoy sintiendo al bailar”

(Entrevista, enero 2026).

Componentes como la temática de la coreografía y la música, permiten al bailarín verse involucrado en una escena específica a desarrollar, al respecto presentamos

el siguiente argumento de una informante:

“la situación te va guiando, influye un desarrollo y energía dentro de un grupo, la relación con los demás es importante porque estás en armonía” (Entrevista Fanny, marzo 2026).

Así entonces, esos componentes logran que el grupo de bailarines de manera conjunta armen una estructura mental pero colectiva de lo que se va a bailar. Es parte del entrenamiento en danza trabajar la confianza con la que se baila, porque de ello depende la manera en que se desenvuelve los informantes al realizar los movimientos, así como lo menciona Victoria:

“yo soy muy tímida y tener que interpretar algo fue muy complicado, porque sentía mucha vergüenza que con el tiempo fui perdiendo y fui agarrando más confianza” (Entrevista, marzo 2026).

Los espejos en los salones de danza permiten que los bailarines se apoyen de ellos para poder coordinarse y sobre todo para ver sus expresiones al momento de bailar, de esta manera saben cómo se ven en el aspecto corporal y gestual; con respecto a ello se dijo lo siguiente:

“trabajo mis expresiones parándome frente a un espejo y mirar mis propias expresiones o viendo a otros bailarines gesticular, los gestos ayudan a transmitir mejor las emociones que se intentan comunicar, los gestos pueden cambiar mucho como se ve un montaje” (Entrevista a Victoria Merari, noviembre 2025).

La gestualidad llega a estar relacionada con lo que vive y experimenta el bailarín:

“se trabaja aprendiendo a sentir realmente lo que se siente” (Entrevista Joyce, mayo 2026).

El contexto del bailarín lo lleva dirigir el mensaje de manera gestual ya que tiene el conocimiento para llevarlo a la danza. La falta de gestualidad también es notorio en la danza:

“la tensión del rostro se nota” (Entrevista Alexandra, abril 2026).

Así como las expresiones nos pueden comunicar algo, la falta de expresiones como espectador, llegan a indicar que el bailarín está incómodo con lo que está bailando.

En la foto se puede apreciar que los tres bailarines al ejercer los movimientos realizan expresiones similares en su rostro.

Gestualidad en el escenario

Fuente: Trabajo de campo, 2024.

El maquillaje es uno de los elementos secundarios que se emplea en la danza, porque llega a complementar lo que con el cuerpo se armó previamente, esto en palabras de uno de nuestros informantes:

“el maquillaje es un plus cuando bailas porque te ayuda como bailarín a resaltar tu cara en el escenario” (Entrevista a Joyce, marzo 2026).

El maquillaje se utiliza según la necesidad del bailarín:

“dependiendo lo que vaya a bailar, busco el maquillaje, eso lo dejo al final” (Entrevista a Fanny, marzo 2026).

Esto refiere a que en primera instancia se trabaja de manera corporal y gestual; el

maquillaje es un adorno que le permite al bailarín resaltar los gestos en el escenario.

Maquillaje para bailar

Fuente: Foto tomada por Alexandra, abril 2022.

3.5 El cuerpo, la danza y su vínculo con la realidad social

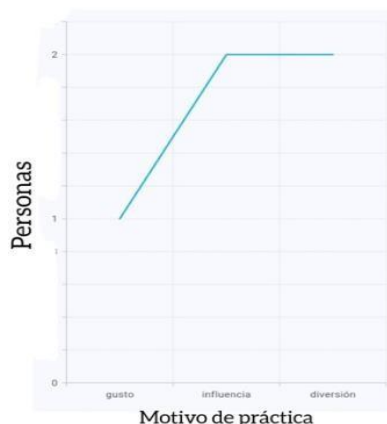
Cada uno de los informantes al tomar clases de danza, es consciente de que su cuerpo es la herramienta de trabajo, por ello han tomado diversos cuidados en él, por mencionar algunos de ellos, dormir horas adecuadas que son aproximadamente ocho horas para tener un mayor rendimiento al día siguiente, comidas saludables bajas en sal y grasas, masajes en pies, asistencia a gimnasios para fortalecer el cuerpo.

La salud mental para dos de los informantes también es importante en el cuidado del cuerpo, porque estar en constante estrés puede ser motivo para generar lesiones, ya que el cuerpo físico se encuentra en constante tensión, debido a esto también mencionan los informantes es importante saber dónde tomar clases de danza, el ambiente que se genera en los lugares donde se practica ayuda a integrarse con mayor seguridad y lograr que el trabajo en equipo sea factible.

Con respecto a lo anterior, en la gráfica número 4, se presenta los diferentes motivos de los informantes con respecto a la iniciación en la práctica de la danza:

Grafica 4

Motivos de practicar la danza

Fuente: Elaboración propia, mayo 2026.

Como parte de los cuidados del cuerpo, la alimentación es un factor vinculado a éste, por ello es que los bailarines consideran importante mantener un peso acorde a los parámetros médicos socialmente aceptados, así también es relevante el consumo de alimentos bajos en grasas y sales, en el cuadro número 1, se muestra una diversidad de alimentos consumidos por los informantes:

Cuadro 1

Alimentos consumidos por los informantes

Alimentos de origen vegetal	Alimentos de origen animal
Brócoli, Zanahoria, Pepino, Jitomate, Papa Lechuga. Col, Calabaza, Espinacas y Frutas diversas	Pollo, Pescado, Jamón de pierna, Queso Leche, Yogurth

Fuente: Trabajo de campo, mayo 2026

Saber la experiencia que tienen los profesores al impartir clases, permite tener la seguridad como bailarín de que los ejercicios realizados en cada clase están bajo supervisión, las correcciones de postura son importantes en danza, porque les permite realizar los movimientos de manera correcta y evitar lesiones futuras.

Bailar además de requerir cuidados también tiene beneficios a los informantes, entre ellos, mayor flexibilidad en el cuerpo, mejor condición, mayor rendimiento en las

actividades cotidianas y la destreza corporal va en aumento. Un cuerpo más estilizado, peso promedio acorde a su altura, esto acorde a parámetros médicos.

Aunque para los informantes tomar clases de danza fue una decisión por diversión, actualmente aún continúan tomando clases siendo la danza una actividad del día a día, también se ha convertido en la forma de expresión adecuada para ellos que comunica sentimientos, como tristeza, felicidad, enojo, vergüenza. Para que estos sentimientos sean representados por medio de la danza, es necesario crear una historia situando a cada participante refiriéndonos a bailarines del grupo o academia de danza, como un personaje dentro de esta historia.

Algo que marca el poder representar una situación de la realidad social mediante la danza, es nuestra capacidad de empatía como seres humanos, ya que podemos tener una idea de cómo se siente esa persona y a través de la danza llevarlo a movimiento.

Cuando los bailarines consideran no tener la experiencia para interpretar temáticas reales, buscan en diferentes medios sean películas, libros u otros, para tener una idea concreta, ellos lo llamarían inspiración:

“muchas veces para poder interpretar algo veo películas o personas que tienen la personalidad que busco, estoy para poder comprender mejor que debería hacer” (Entrevista Victoria, marzo 2026).

Así como el tener mayor experiencia o estar relacionada a un tema te lleva a conectar de manera más sencilla con la emoción que se pretende interpretar al bailar. En una coreografía las experiencias o sentimientos propios del bailarín son usados para interpretar un movimiento, esto al hacerlo frente a otras personas, ellos conectan con lo que ven desde sus propias emociones.

El vestuario forma parte del conjunto que implica la danza, llega a contribuir al momento de la emisión de un mensaje:

“ayuda al público a entender la obra” (Entrevista Joyce, mayo 2026).

Al momento de referirnos a una coreografía con temática, el vestuario además de que puede lograr a captar la atención del público, también configura la idea del bailarín.

La colorimetría² de la ropa tiene un significado en los vestuarios:

“en ballet por ejemplo el color del tutú tiene un significado “ (Entrevista a Fanny, marzo 2026).

3.6 Fragmentos historias de vida de los estudios de caso

Para la descripción de los estudios de caso, se pidió autorización a los informantes para colocar sus nombres en esta investigación:

Informante 1

Para Victoria la danza es una manera de expresarse, de ser libre y que le permite descubrir nuevas facetas de ella que quizás no sabía que podía tener y otras, donde puede experimentar con su cuerpo, descubre sus propios límites.

Empezó a amar el Jazz desde que vio a su profesora Fanny bailar en un escenario, bailó una canción que para ella marcaba un punto de su vida que fue delicado, la manera en que le transmitió eso fue sorprendente para Victoria; era la primera vez que ver bailar a alguien le causaba algo por lo que decidió seguir en ese estilo. Con la danza urbana vio bailar a quien fue su profesor y sentía que bailar ese estilo desafiaba su cuerpo, ya que era un estilo completamente diferente al que venía tomando clases, fue un reto para ella.

2 Percepción y armonía de los colores en la interacción de la coreografía.

Informante 2

Para Fanny la danza representa el 90% de su vida en palabras de ella, “mi vida es la danza”, “mi forma de vestir, mi forma de ser, mi forma de actuar, la forma de dirigirme a las personas”, se vuelve difícil separar lo que es la danza y su vida ya que la danza no tiene una parte pequeña en su vida sino más bien forma tantas cosas en ella porque requiere gran parte de su día y tiempo, en un nivel emocional es complicado separar la danza de su personalidad, las amistades que se forman desde el entorno.

Comenzar a bailar tan pequeña, ella menciona percibió que tenía una forma de pensar con respecto al arte de manera diferente al resto de sus compañeros de la escuela que no asistían a alguna actividad artística, notaba estigmas con respecto a los hombres en la danza, ya que no era normal saber de hombres o niños practicando danza; cuando para ella era normal tener compañeros hombres en sus clases de danza. Tuvo mayor agilidad física desde pequeña.

Ha tenido complicaciones, pero menciona han sido parte de la misma danza, su cuerpo constantemente duele derivado de las actividades físicas; pero nota una diferencia entre dolor y lesiones; es por eso que es importante para ella escuchar y conocer su cuerpo. Mientras tomaba clases en la escuela de Bellas Artes, tuvo una lesión por estrés que fue provocada por un salto y resultó en un esguince en la rodilla de tercer grado, requirió de cuidados por un año. Durante la pandemia tuvo que asistir al médico, ya que una vértebra en su nervio ciático le causaba molestias derivado de la actividad excesiva, no requirió meses para reposo.

Informante 3

Para Alexa la danza es “el lenguaje con el que mi cuerpo dice lo que las palabras no alcanzan a expresar”; Cuando la música comienza, el mundo exterior se desvanece y solo queda el presente. Ese sentimiento de libertad, de poder ocupar el espacio con cada extensión y cada giro, es una de las conexiones más honestas

que tengo conmigo misma, esto describe Alexa siente cuando está bailando.

Siente un cariño profundo por la disciplina que exige, menciona no solo se trata de la estética o del escenario, sino de la dedicación en cada ensayo o clase, de la paciencia para perfeccionar un paso y de la satisfacción de ver cómo la perseverancia rinde frutos. Es un arte que le enseña a ser resiliente y a encontrar belleza incluso en el esfuerzo más agotador.

La motivación que encuentro en el baile es inagotable, porque nace de la superación constante. Cada vez que supero un límite físico o emocional a través del movimiento, me siento capaz de enfrentar cualquier reto fuera de la pista. Bailar me llena de una energía vibrante que me impulsa a ser la mejor versión de mí, recordándome que, mientras la danza exista siempre habrá un motivo para seguir adelante con fuerza.

Informante 4

Alexandra considera la danza como parte de ella, comenzó siendo un hobby y se volvió una fuente de ingresos, sus actividades cotidianas están relacionadas con la danza. Haber formado su propia academia le ha permitido seguir entrenando diversos géneros en otros lugares, para ella como bailarina es importante seguir entrenando y no perder condición, ha servido para descubrir nuevos movimientos y sensaciones que su cuerpo puede hacer.

Estudió Pedagogía, pero menciona que para ella fue un aporte en la danza, ya que pudo vincular su gusto por la enseñanza a niños menores de edad y su pasión por la danza; ya que ella es quien dirige todas las clases de danza para menores de edad en su academia.

Entre las complicaciones que ella ha recordado de su trayectoria bailando, fue de la temporada que sufrió problemas en su espalda, lo que la llevo constantemente a acudir a un quiropráctico y fisioterapeuta; esto perjudicó durante ese periodo su desempeño en la danza y para ella era frustrante no poder realizar ciertos movimientos y pasos por miedo a lastimarse.

Comenta que uno de los grandes retos que ella tuvo en la danza de manera técnica fue aprender a bailar Hip Hop, porque los movimientos conllevan mayor fuerza y ella sentía que le exigía más a su cuerpo, lo que desató en crisis de ansiedad.

Sin embargo, la experiencia que lleva bailando le permite compartir con otras personas sus errores como sus aciertos, para ella es gratificante como maestra en danza poder compartir con otros en especial niños pequeños, su gusto por la danza y verlos adquirir nuevas habilidades con su cuerpo. Ella espera de la danza poder compartir a otros su conocimiento y divertirse en el proceso.

Informante 5

Para Joyce, la danza ha sido una forma de expresar sus sentimientos de poder ser ella y empoderarse al estar frente a personas mostrando su gusto por esta actividad, sentir su cuerpo en movimiento la llena de satisfacción. La danza para Joyce es el lugar donde puede decir cosas que normalmente no salen con palabras.

Inició bailando tan pequeña porque su mamá tenía la ilusión de que destacará en la Danza Clásica y a pesar de que Joyce inició por la influencia de su mamá, posteriormente tuvo el mismo interés, lo que la llevó a permanecer hasta la fecha; se desempeñó en más estilos de Danza lo que para ella significó crecer como bailarina, porque sentía que en la danza clásica su cuerpo respondía ya de manera rígida, “logré tener mayor confianza en mí al bailar”.

Aunque hay días que termina cansada y frustrada porque algún movimiento no sale bien, cuando finalmente sale es una satisfacción y se siente increíble; es una dinámica que forma parte de quien es, porque eso la ha llevado a tener disciplina tanto en la danza como en su vida diaria. El ballet le ha dado control y disciplina en los detalles, mismos aspectos que de manera inconsciente los ve reflejados en su forma de caminar, de relacionarse con los demás y en actividades cotidianas de su día a día.

Ella considera que no se deja de crecer en la danza, es por ello que continúa preparándose asistiendo a clases; aunque suele haber presión por la técnica y

la perfección que se requiere, es importante no dejar de practicar, porque bailar para ella es la inspiración para hacer lo que hace; le gustaría que las personas puedan sentir algo al verla bailar y no solo ver pasos bien hechos.

CONCLUSIONES

El presente trabajo nos llevó a describir y analizar el tema planteado, tanto la pregunta de investigación como los objetivos fueron desarrollados en los capítulos así como se estableció inicialmente; lo que nos permite ahora llegar a las siguientes conclusiones:

- ❖ La antropología es una ciencia exhaustiva que nos permite estudiar diferentes fenómenos sociales y culturales de cualquier sociedad; la danza como hecho social y al ser el cuerpo la herramienta principal para desarrollarla, nos permitió conocer la significación del cuerpo en los diversos grupos sociales; el cuerpo, es parte de nosotros y lo cargamos de todos aquellos significados que pueda tener en la realidad que vivimos, desde como vestimos, como lo representamos, como lo usamos y como lo cuidamos.
- ❖ La antropología social en la presente investigación fue ciencia clave, que permitió vincular, describir, analizar y explicar las representaciones sociales del cuerpo a través de la danza, ello en los cinco casos de estudio en la Ciudad de Toluca, México.
- ❖ La danza, más que una composición rítmica, es vista como una de las Bellas Artes elaborada por el ser humano, es un hecho social, al estar rodeada de diversos significados sociales y culturales que se observan a través del movimiento del cuerpo y de expresiones gestuales.
- ❖ El concepto de cultura fue importante, nos permitió comprender el sinfín de significados sociales y culturales representados como una telaraña, donde encontramos en cada uno de ellos, la explicación de que no puede existir una creación del hombre, sin estar vinculada a su cultura y a su grupo social.
- ❖ Al estar la danza ligada a la cultura, podemos visualizar en ella una forma de expresión para la sociedad, esto se reproduce en lo que llamamos montajes coreográficos, porque se trabajan desde la técnica que implica la preparación de la

danza, el uso del cuerpo y la manifestación de la gestualidad, así como la experiencia que conlleva el representar la realidad social en sus diferentes facetas.

- ❖ La oportunidad de entrevistar a los informantes de este estudio de caso, permitió comprender que los montajes coreográficos son parte fundamental del ejercicio dancístico; lo cual es una forma de dar a conocer su trabajo y de mostrar que son la herramienta principal para llevar a cabo representaciones de la vida real.
- ❖ Los cuidados del cuerpo que llevan a cabo los informantes, marcaron no solo la complejidad de la danza, también el estilo propio de vida de cada uno de ellos, así como las relaciones sociales llevadas fuera del entorno dancístico, conformando nuevos grupos de interacción social.
- ❖ La gestualidad en la danza es una manifestación cultural derivada de las emociones y sentimientos de los bailarines, ellos unifican sus expresiones con el movimiento del cuerpo, reconociéndolas necesarias para mostrar la realidad que viven, o que quieren mostrar a través de un montaje coreográfico.
- ❖ La danza es reconocida como un elemento de comunicación social no verbal, ya que permitió reconocer a través del cuerpo y la gestualidad, la transmisión de ideas y significados de las distintas realidades sociales, así como las emociones de los bailarines y su significado al ejercerla.
- ❖ Los cinco estudios de caso presentados, practican el Jazz y Hip Hop al bailar, son éstos dos estilos de danza moderna preferidos para ejercer a través de las técnicas y los montajes coreográficos la representación de la realidad social; a partir de ello, fue posible describir expresiones distintas como la guerra, el amor, la muerte y la discriminación social.
- ❖ Los montajes coreográficos parten de una temática social observada en la vida real, no son elaborados para concientizar, sino más bien parten de un sentimiento

basado en la vida real que se expresa en tema. Por ejemplo, al representar la temática de la muerte, los cinco bailarines de este estudio de caso, recordaron el sentimiento de haber perdido a un familiar, esto en lo individual y en lo colectivo fue visualizado en los movimientos del cuerpo y en expresiones gestuales, lo que permitió comprender que cada bailarín, expresará su propia historia al bailar.

- ❖ Los cinco estudios de caso que fueron descritos y documentados en este trabajo, permitieron comprender el gusto por la danza en distintas etapas de vida de los seres humanos, en específico, el haber pertenecido al grupo de Jazz llamado Tanssi, logró que los bailarines fortalecieran el gusto por la danza, creando un vínculo afectivo social visualizado en la solidaridad, la empatía, la identidad y la amistad.
- ❖ Para poder comprender la realidad que se interpreta, fue necesario entender las fusiones corporalidad-gestualidad y vestuario-maquillaje, porque ello refleja un significado profundo de las representaciones sociales a través de la danza.
- ❖ De manera gestual para entender la realidad que vive quien lo interpreta, debemos posicionar los gestos de manera conjunta, en el caso de la guerra visualizamos que los gestos que se involucran, son aquellos que van relacionados a la desesperación, angustia, miedo; representados propiamente desde la realidad de los informantes.
- ❖ Las realidades que destacan y se practican con mayor frecuencia entre los informantes, son el amor y la muerte, ya que son realidades que constantemente las viven en su realidad.
- ❖ El aporte mutuo que existe entre los informantes y la realización de esta investigación, facilitó documentar y etnografiar el proceso de desarrollo de la danza y realzar el trabajo de cada uno de los informantes como un aporte a la sociedad.

- ❖ La metodología antropológica y los fragmentos de historia de vida presentados, permitieron realizar este estudio de caso, describiendo de qué manera los individuos practican la danza y expresan la realidad social.
- ❖ Finalmente, este trabajo desde la visión antropológica resaltó la importancia del cuerpo como un ente social, cuya base biológica ha sido y se constituye como el cimiento primero para el desarrollo de la cultura. Es decir, el ser humano es un cuerpo, más que biológico puro, posee una carga cultural, así como un factor de expresión y comunicación corporal social, que otorga significados de acuerdo con las costumbres y tradiciones; por tanto, la danza está presente para recordarnos que el cuerpo es y será una herramienta de comunicación y significación para expresar nuestro sentir y nuestra simbolización frente al medio en el que vivimos.

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía

- Au, Susan (1988), *Ballet y modern dance*, New York, EEUU, Thames and Hudson.
- Berger Peter, Ludwing y Luckmann (2003), *La construcción social de la realidad*, Argentina, Amorrortu.
- Birdwhistell, Ray (1952), "Introducción a kinesic" en *And annotation System for Analysis of body motion and Gesture*. Washington, Estados Unidos, Foreign Service Institute.
- Cárdenas, Carlos (2016), *Proxémica, Kinésica y Antropología. Apuntes sobre simulación etnográfica, cuerpo y espacio en el marco del conflicto armado colombiano*, Colombia, Pontificia Universidad Javeriana de Cali.
- Carrera, Juan Erick (2022), "Imaginarios sociales y antropología: convergencias teórico-epistemológicas para una perspectiva profunda de la realidad social" en *Antropología Experimental*. Imaginautas. Universidad Santiago de Cali. Puebla. México.
- Devalle, Susana (2002), *Danzas como expresión de una cultura clandestina de protesta*, México, El Colegio de México.
- Douglas, Mary (1973), *Pureza y peligro. Un análisis de los conceptos de contaminación y tabú*, Buenos Aires, Nueva visión.
- Durkheim, Emile (2001), *Las reglas del método sociológico*, México, Fondo de Cultura Económica.
- Gallego, Martha Lucia. (2020) "Representación de la norma y factores que influyen en su cumplimiento en políticas jóvenes". *Revista Científica General José María Cordova*, Colombia, University Press. <https://dx.doi.org/10.21830/19006586.536>
- Geertz, Clifford (1987), *La interpretación de las culturas*, México, Gedisa.
- Guzmán, Adriana (2016), *Revelación del cuerpo: La elocuencia del gesto*, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia.
- Harris, Marvin (1983), *Antropología cultural*, Madrid, Ed. Alianza.

- INEGI (2020), *Censo de población y vivienda*, Mexico. Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
- Islas, Hilda (1995), *Tecnologías corporales: danza, cuerpo e historia*, Mexico, Instituto Nacional de Bellas Artes.
- Kottak, Conrad Philip (2002), *Antropología Cultural*, España, Mc Graw Hill.
- Laorrabaquio Saad, Alejandra (2016), *Red Antropología del Cuerpo*, Argentina, Etnocoreología. Disponible en: <https://red.antropologiadelcuerpo.com/index.php/tag/etnocoreologia/>
- Le Breton, David (2002), *Antropología del cuerpo y modernidad*, Nueva visión, Buenos Aires, Argentina.
- Le Breton, David (2002), *La sociología del cuerpo*, Buenos Aires, Argentina, Nueva Visión.
- Lynton Snyder, Anadel (2006), *Crear con el movimiento: la danza como proceso de investigación*, México, Instituto Nacional de Bellas Artes.
- Mauss, Marcel (1936), *Sociología y Antropología*, Madrid, España. Tecnos.6.
- Méndez, Lourdes (2009), *Antropología del campo artístico*. Del arte primitivo al contemporáneo, México, Letras universitarias.
- Ruiz, Luis Bruno (1991), *La danza que me dejó su huella*, México, Instituto Nacional de Bellas Artes.
- San Sebastián Poch, María (2008), *Antropología de la danza: el caso de Ataun*, Miracíncha, España. Miramar Jauregia.
- Strauss, Claudia. Y Quinn, Naomi (1997), *A cognitive theory of cultural meaning*, United kingdom, Cambridge, Universidad de Cambridge.

ANEXOS

Anexo 1

Guía de entrevista para informantes

Nombre _____ Edad _____ Lugar de residencia _____

- 1- ¿A qué edad comenzaste a bailar?
- 2- ¿Cuál fue la razón que te motivo a bailar?
- 3- ¿Qué significa la danza en tu vida?
- 4- ¿Qué tipo de danza practicas?
- 5- ¿Cuál fue el primer espacio donde tomaste clases de danza?
- 6- ¿Cuál ha sido tu trayectoria tomando clases?
- 7- ¿Haz tenido alguna experiencia que haya influido en tu forma de bailar?
- 8- ¿Haz sentido alguna complicación en tu cuerpo? ¿Cuál?
- 9- ¿Qué cambios notaste en tu cuerpo desde que practicas la danza?
- 10- ¿Qué cuidados das a tu cuerpo desde que danzas?
- 11- ¿Que sientes al bailar?
- 12- ¿Qué acontecimientos de tu vida relacionas al bailar?
- 13- ¿Crees que el cuerpo comunica cosas que las palabras no pueden?
- 14- ¿Lo que vives día a día influye en tu manera de bailar?
- 15- ¿Qué sentimientos puedes interpretar con la danza?
- 16- ¿Qué sentimientos interpretas con la danza?
- 17- ¿Qué historias puedes expresar con tu cuerpo y cómo te sientes al hacerlo?
- 18- ¿Cómo transformas emociones personales en algo colectivo al bailar?
- 19- ¿De qué manera los espectadores perciben tus emociones al bailar?
- 20- ¿El significado de la danza depende del bailarín o del espectador?
- 21- ¿Cómo construyes una coreografía para bailar, con base en tus emociones?
- 22- ¿Qué significado le das a los movimientos de tu cuerpo y rostro?

- 23- ¿Qué esperas del público al bailar?
- 24- ¿La danza es una forma de posicionarte frente a la sociedad?
- 25- ¿Qué papel juega tu vestuario al bailar?
- 26- ¿Cómo seleccionas tu vestuario?
- 27- ¿Crees que la danza se ha homogeneizado o es diversa culturalmente?

Anexo 2

Guía de entrevista aplicada a coreógrafo

Nombre: _____ Edad _____

1. ¿Para ser coreógrafo requieres algún entrenamiento personalizado?
2. ¿Cómo te posicionas ante un grupo?
3. ¿En qué momento consideras es necesario crear una coreografía?
4. ¿Cuál es el proceso para crear una coreografía de manera grupal?
5. ¿Cuáles son las complicaciones que suelen ser comunes en el proceso?
6. ¿En qué te basas para representar una temática social en la coreografía?
7. ¿Cómo articulas los pasos para contar una historia?
8. ¿Le pides a los bailarines hacer determinados gestos o tienen libertad para hacerlos según consideren?
9. ¿Cómo seleccionas los vestuarios?
10. ¿Que esperas de la coreografía una vez terminada y presentada al público?