

Momento 2.

Introducción a la danza de la Costa Pacífica

Cuentan los historiadores que el folclor de la Costa Pacífica nació en las reuniones que los esclavos hacían después de terminar sus labores; en ellas ejecutaban cantos y bailes, algunos de los cuales aludían a las vivencias de su jornada, en forma de burla. Por esto, las danzas del Pacífico están cargadas de espontaneidad y de ricos elementos que reflejan la cotidianidad de la vida de estos pueblos.

¡Te invitamos a descubrir la magia que alberga la cultura de esta región!

Indagación

La cultura y el folclor

Las danzas de nuestro país abarcan un sinnúmero de elementos pertenecientes a la cultura. Por esta razón, para conocerlas y comprenderlas mejor es conveniente saber algo sobre los conceptos de cultura y folclor.

¿Cuáles expresiones de la cultura colombiana conoces? ¿Qué aspectos crees que intervienen en la cultura de una región?

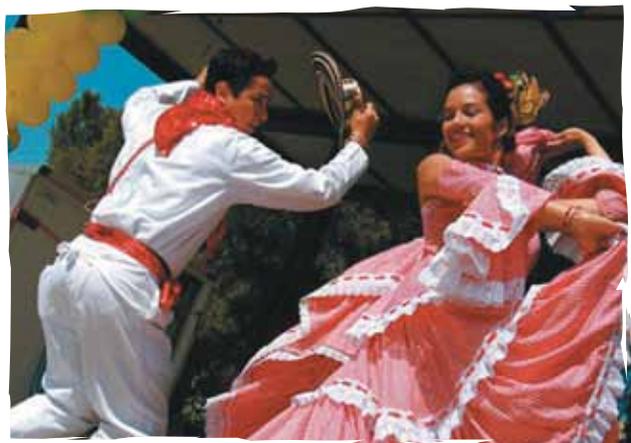
La **cultura** es parte esencial de la historia del hombre. Muchas personas, entre ellos folcloristas, antropólogos, sociólogos, artistas, entre otros, han dedicado parte de su vida al estudio de los pueblos, de sus tradiciones y sus costumbres, y han construido una definición de cultura.

Carnaval de Barranquilla

Artesanías Colombianas

Danzas Folclóricas

Lee atentamente la siguiente definición de cultura:

“La cultura debe ser vista como el conjunto de características espirituales, materiales, intelectuales y emocionales distintivas de una sociedad o de un grupo social, conjunto que engloba, además del arte y la literatura, estilos de vida, formas de convivencia, sistemas de valores, tradiciones y creencias” (Preámbulo de la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural de la UNESCO, 2001) (citado en Unesco, 2005, p. 4)

¿Qué opinas de esa definición? Explícala en tus palabras. ¿Qué le agregarías para complementarla?

Conceptualización ¿Qué estudia el folclor?

Si observas con atención las imágenes encontrarás en ellas aspectos que están relacionados con el “sentir” y el “ser” de una comunidad específica. ¿Sabes? Al igual que la cultura y la tradición, el folclor está íntimamente ligado con la historia y el acontecer de los pueblos.

Actividad de aprendizaje

Vamos a hacer una exploración cultural de nuestro entorno y nuestra comunidad.

- Imagina que tú eres un gran explorador, que estás visitando y realizando una investigación sobre una comunidad muy lejana. Debes escribir un libro ilustrado con imágenes para que otros conozcan lo que has descubierto. ¿Cuáles cosas de tu región resaltarías? ¿Qué paisajes, personajes, aspectos culturales e historias mostrarías a tus lectores?
- Ahora haz tu propia indagación, profundiza en un tema específico, por ejemplo, las costumbres gastronómicas, la música, la forma de vestir, los ritos, mitos o leyendas, etc. También puedes hacer tu consulta sobre un lugar emblemático de tu región.

- Comparte tus resultados de estos ejercicios con tus compañeros.

¿Sabías que en el pasado los términos “lo de antaño”, “lo olvidado” o “antigüedades populares” eran usados para describir la cultura tradicional? Sin embargo, en 1846, el académico inglés William J. Thoms introdujo la palabra *folklore* para referirse a los estudios que realizaba. Este investigador tomó las voces *folk* y *lore*, que significan en inglés pueblo y conocimiento, respectivamente, para formar esta palabra que en español se ha adaptado como folclor y también folklore. El folklore de entonces abarcaba investigaciones sobre relatos vernáculos, costumbres y creencias que se creían en peligro de desaparición.

En América Latina, el folclor ha estado ligado al proceso de consolidación de las naciones y ha sido visto como evidencia de los orígenes distintivos y la base para la construcción de la cultura de cada país.

Hay muchas formas de entender lo que el folclor hace como disciplina. No obstante, podemos decirte que este implica la comprensión de un espectro de expresiones humanas y formas de vida, que abarca las formas creativas en el lenguaje, trabajo, comida, juego, danza, canción, gestos, creencias. En síntesis, el folclor estudia los productos del trabajo y del pensamiento humano que han sido desarrollados en una comunidad determinada y que se transmiten directamente de generación en generación, usualmente de manera oral, y que son de autoría anónima. (Adaptado de About Folklore, artículo en línea del Center for folklore studies The Ohio State University)

Actividad de aprendizaje

En un comienzo, los investigadores del folclor recopilaban información acerca de costumbres, relatos y canciones tradicionales para preservarlas de una posible extinción. No obstante, hoy en día, muchos folcloristas tienen otra concepción de las expresiones de la tradición: estas no son únicamente un vestigio cultural del pasado o de una remota región. La tradición “vive” en el seno de las comunidades, es decir, se recrea continuamente en sus objetos y formas de expresión.

Por otra parte, es preciso que sepas que muchas personas pueden contribuir a la recopilación de las expresiones de la tradición. ¡Tú mismo puedes ser un investigador de ellas! Hay personas que guardan la memoria de lo acontecido en una comunidad, porque han vivido largamente en ella, tienen talento especial para desempeñar oficios o lideran grupos sociales. Los folcloristas llaman a estas personas “portadores de tradición”. Por ejemplo, entre los portadores de tradición encontramos artesanos, cultores de cocina típica, agricultores, dueños de negocios, médicos indígenas, líderes comunitarios, narradores orales y músicos, entre otros. (Tomado y adaptado de La Tradición Popular y la Investigación de Campo. Una introducción a las técnicas de investigación)

¿Sabes qué haremos a continuación? Con ayuda del profesor, ¡dialogaremos con un portador de tradición!

1. Averigua con tus padres o amigos sobre cómo localizar uno de estos personajes.
2. Esos personajes podrían ser las personas mayores de tu casa, de tu pueblo o tu vereda... A continuación, elige uno de los temas que te presentamos en el cuadro de temas de investigación del folclor.
3. Diseña un cuestionario con las preguntas que vas a hacer. Previamente pide al profesor que las revise y te dé sus recomendaciones.
4. Acuerda con tu entrevistado el día y la hora en que lo visitarás. Ten a mano todos los implementos para tomar nota, lápiz, un bolígrafo, una libreta. Si tienes posibilidad de tomar fotografías, hacer dibujos o grabar la entrevista, solicita la autorización de tu interlocutor.
5. Pide permiso al portador de tradición antes de hacer la investigación, en el caso de que su relato se relacione con aspectos de su familia o su historia personal.
6. Complementa tu trabajo consultando en otras fuentes. Puedes investigar más sobre otras formas de comprender la cultura y la tradición.

¿Qué encontraste? ¡Seguro es algo interesante! Consigna tus ideas en el cuaderno y compártelas con tus compañeros.

Temas sugeridos para un proyecto de investigación del folclor

Tradiciones orales y musicales

- **Palabra oral:** Ficciones, leyendas, cuentos de humor, historias de experiencia personal, refranes, adivinanzas, rimas infantiles, juegos de palabras, chistes, historias familiares, dialectos y jergas, coplas

- **Canción:** cantos de vaquería, baladas, canciones infantiles, canciones de trabajo, canciones étnicas, canciones de juego

- **Música:** ritmos regionales o urbanos

- **Danza:** bailes, danzas tradicionales, danzas étnicas

- **Juegos:** juegos competitivos (duelos, desafíos, carreras), estrategias del juego (reglas y técnicas), drama o teatro

Cultura material

- **Artefactos:** casas, embarcaciones, materiales para techos o tejados, mampostería, construcción de paredes y cercados, herramientas y útiles

- Paisaje cultural: colocación de paredes y cercados, ingeniería agrónoma, técnicas agrónomas, utilización del espacio y del terreno rural y urbano, fronteras físicas y económicas de regiones y barrios
- Artesanías y oficios: talabartería, forja, alfarería, tejido, minería, construcción de herramientas o instrumentos musicales, caza
- Arte Popular: arte gráfica, decoración de muebles, bordado, tallado en madera, fabricación de joyas, decoración de jardines y patios

Vida familiar

- Tradiciones y costumbres
- Ceremonias religiosas
- Ritos de transición: nacimientos, mayoría de edad, cumpleaños, bodas, velorios

Tradiciones alimenticias

- Preparación de comida y recetas
- Envasado y preservación de alimentos

- Preparación de comidas tradicionales
- Usos religiosos o simbólicos de la comida
- Huertas

Creencias

- Medicina tradicional
- Tradiciones religiosas
- Suerte y magia

Festivales, drama, rituales

- Eventos cíclicos (por temporada o calendario)
- Celebraciones onomásticas o de santos
- Carnavales
- Día de mercado
- Festivales o desfiles públicos

Tomado y adaptado de La Tradición Popular y la Investigación de Campo. Una introducción a las técnicas de investigación

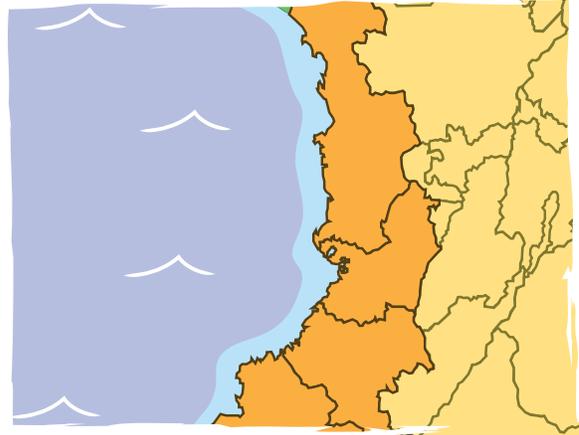
Ahora que ya nos acercamos a los conceptos de cultura y folclor podremos comprender con más facilidad nuestras tradiciones y, en este caso, nuestras danzas. Te invitamos a explorar la Región de la Costa Pacífica y a descubrir sus danzas.

Actividad de aprendizaje

Conociendo la Región de la Costa Pacífica

En un mapa ubica la Región de la Costa Pacífica y responde:

1. ¿Cuáles departamentos la conforman?
2. ¿Qué características geográficas, históricas y económicas puedes identificar en esos departamentos?
3. ¿Cuáles son los rasgos de las poblaciones predominantes en esta zona?
4. ¿Sabes si sus pobladores utilizan alguna indumentaria que los caracterice?
5. ¿Has escuchado alguna vez la música de esta región?
¿Conoces sus danzas?

Conociendo la Región de la Costa Pacífica

Como pudiste observar en el mapa, la Región de la Costa Pacífica de Colombia está formada por las costas de los departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó. En esta región, el río San Juan divide geográficamente la zona y establece un límite cultural entre el Pacífico Norte y el Pacífico Sur.

En el Pacífico, la población negra imprimió su carácter propio a la cultura regional, en el aislamiento de la selva, las minas y los ríos; allí volvió suyos los nombres y danzas de origen europeo.

En el folclor musical del Pacífico existen muchos cantos sin acompañamiento instrumental o con alguno muy sencillo. Estos cantos se relacionan con ceremonias religiosas y narraciones orales de historias o anécdotas de trabajo. Son resultado de la fusión cultural entre españoles, indígenas y negros. Algunos de ellos son: romance, décima, alabao, salve, arrullo, cantos de boga, velorios, alumbramientos, entre otros (Adaptado de Guías de Postprimaria rural, MEN, 2005, Música 1).

¿Sabes? Los negros llegados con la esclavitud que trabajaban en las minas y fincas tenían gran porte y estatura, además eran dinámicos y enérgicos. A través de ellos no solo arribaron a nuestro país la música y sus instrumentos, sino también la religiosidad y la forma de representar la vida misma con un sentido teatral, reflejado en sus fiestas, ceremonias y expresiones plásticas.

Es importante anotar que la expresión musical de la Zona Pacífica Norte la ejecutan agrupaciones de chirimías que incluyen entre sus instrumentos flauta, clarinete, bombardino, platillos, tambora y redoblante, mientras que en la zona sur, los grupos musicales utilizan cununos, guasá, bombo y marimba de chonta como instrumentos fundamentales. (Adaptado de Guías de Postprimaria rural, MEN, 2005, Música 1)

La contradanza chocoana

Es una danza folclórica del Chocó, aprendida por los africanos de los bailes que realizaban los colonizadores españoles en el periodo colonial. Los esclavos copiaron los ademanes, galanteos refinados, los trajes y los instrumentos de la contradanza europea bailada por los nobles, dando lugar a una nueva expresión más acorde con su sensibilidad. (Adaptado de Guías de Postprimaria rural, MEN, 2005, Música 1)

La coreografía de esta danza se estructura en parejas que se unen en grupos de cuatro bailarines, para hacer una ronda cogidos de la mano. Organizados así, delimitan círculos en el espacio que luego evolucionan en una rueda de gran amplitud en la que los desplazamientos se efectúan de izquierda a derecha. ¡La contradanza es alegre e invita a festejar!

Danza básica y coreografía

El paso básico consiste en tomarse de las manos entre parejas, formando un círculo. Para el paso básico, se hace un desplazamiento con los pies, dando un paso con el pie derecho hacia adelante mientras se arrastra el izquierdo también hacia

adelante, haciendo luego el mismo paso, pero con el pie contrario (izquierdo adelante y derecho arrastrando para volver al paso inicial). Esta misma rutina se repite durante todas las figuras del baile.

En la contradanza se realizan varias figuras en grupo, tales como las rondas, los valseos, los pasamanos y las venias. Enseguida, encontrarás la descripción de estas figuras.

Rondas: Básicamente son círculos en los cuales se intercalan mujeres y hombres, quienes se toman de las manos y las sostienen en alto mientras se desplazan. Se realizan con el paso básico girando en cualquier sentido (se pueden realizar haciendo varios círculos o uno solo según lo disponga el coreógrafo).

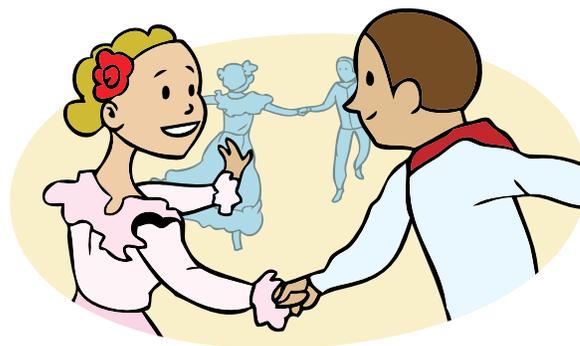
Ganchos: Se efectúan en cuadrillas, es decir, en un grupo de cuatro personas, en el cual hallamos intercalados hombres y mujeres. La cuadrilla se organiza de modo que quedan enfrentados, por un lado, los hombres y por otro, las mujeres. Para iniciar la figura, los hombres se desplazan entre las bailarinas, toman de gancho a la pareja de la izquierda con su brazo izquierdo y dan una vuelta con ella. Luego repiten la figura de la misma manera, cambiando de pareja y de brazo (en esta ocasión con el derecho).

Valseos: Se hacen con el paso básico, girando en el sentido contrario de las manecillas del reloj, tomando el hombre a la mujer con una de las manos y apoyando la otra en la espalda de la pareja (se entrelazan en un abrazo, como si fueran a bailar vals). Al desplazarse las parejas van describiendo un círculo pequeño y lo hacen como si persiguieran a la siguiente pareja de la izquierda.

Pasamanos: Se realiza un círculo, intercalando en él hombres y mujeres. Luego todos los hombres se desplazan inicialmente por la derecha (en el sentido de las manecillas del reloj), conservando el círculo. Y las mujeres hacia el otro sentido, también conservando el círculo. Durante el avance, van intercalando parejas, con la mano derecha y la mano izquierda hasta llegar nuevamente al punto de partida. Para empezar la figura, las parejas deben estar frente a frente, cogidas de la mano derecha (para esta figura se realiza el paso básico con los pies).

Ya hemos descrito las figuras básicas de la contradanza. Ahora, en compañía del profesor y de tus compañeros, observa con atención las imágenes e imita una a una las figuras que te presentan las imágenes. Tómate el tiempo que sea necesario. Una vez que puedas bailar el paso básico con tus compañeros, inicia el montaje de la coreografía. Recuerda buscar el vestuario adecuado para tu presentación.

El vestuario

El vestuario más característico de la contradanza es así:

Mujer: lleva una falda larga, a media pierna y muy ancha de doce piezas que tiene una pretina ancha. Al tomar las puntas de esta falda con las manos extendidas a lado y lado, esta prenda parece un bello abanico. Bajo ella, también lleva un pollerín, que es otra especie de falda generalmente blanca, que antes se usaba a manera de enagua. La blusa tiene escote redondo, adornado con volantes y va ajustada al cuerpo a través de la falda.

Hombre: lleva la camisa por fuera del pantalón, que es conocido como “repollo”, porque arriba de la cintura es muy ancho y se ajusta por medio de tirantes, dejando pliegues que se parecen a la forma de ese vegetal. (Adaptado del Manual de danzas de la costa pacífica de Colombia).

Entendemos por...

Chirimía: Una de las agrupaciones musicales características de la Región Pacífica de Colombia que está conformada por clarinete, bombardino, bombo, redoblante y platillos.

Practiquemos

Taller 1. Montaje libre

1. Esta actividad la realizaremos en grupo.
2. Selecciona un tema para desarrollar en un ejercicio de improvisación.
3. Diseña previamente los movimientos que vas a ejecutar.
4. Organízate en parejas o tríos con tus compañeros, para trabajar estas secuencias de movimientos.
5. Luego incorpora la secuencia que has creado a un ritmo musical. Puede ser alguno de los que hemos visto en nuestro libro o uno de libre elección.
6. Ensayá y practica con tu grupo cuanto necesites. Explora las calidades del movimiento, y realiza cambios que tengan en cuenta los elementos tiempo, peso y espacio. No olvides explorar las direcciones y trayectorias de los movimientos.
7. El tiempo de duración de cada coreografía puede ser de tres a cinco minutos. ¡Todos deben preparar una pequeña muestra!

Divulguemos nuestro proyecto

1. Prepárate

- Vamos a trabajar en grupos. Investiga y profundiza acerca de la contradanza chocoana en la biblioteca. Si tienes conectividad, busca la música y las distintas interpretaciones de ella en internet. Compara las coreografías... Es posible que prefieras alguna de ellas en particular. Si es así, analiza por qué te llama la atención.
- En esta parte del proyecto vamos a incorporar todo lo aprendido sobre el movimiento y el ritmo. Designa una persona de la agrupación para que ayude a dirigir los ensayos. Para las próximas prácticas, a su vez, cada integrante del grupo deberá proponer una secuencia de calentamiento que será realizada como apertura del ensayo. Así cada vez que te reúnas a practicar podrás realizar un calentamiento diferente y todos participarán dirigiendo el grupo.

- Teniendo en cuenta lo visto en tu libro, haz una puesta en escena con tu versión de la coreografía de la contradanza. ¡Esta es tu oportunidad de recrear la danza!
- No olvides preparar una breve exposición sobre la danza, en la que contarás lo que investigaste sobre ella. Además, esta te servirá como introducción de tu presentación: ten en cuenta los aspectos históricos, sociales y culturales que la enmarcan.

2. Presenta

Con ayuda de tu profesor, busca un evento especial en el que puedas hacer una muestra de tu coreografía de contradanza. Extiende invitaciones a otros grados de tu colegio para que se integren al evento. Para eso, puedes elaborar carteleras o tarjetas.

Grandes creadores

Delia Zapata

La maestra Delia Zapata es una de los grandes folcloristas de Colombia. Estudió profundamente la cultura y sobre todo las danzas de las costas Pacífica y Atlántica de nuestro país.

Su amor por esta tierra y sus tradiciones más auténticas la llevaron a emprender osadas aventuras en busca de dos preciados tesoros de la cultura: músicas y coreografías de los pueblos más recónditos. Para ello se internó varias veces en la selva de nuestro país en compañía de su hermano. El legado más importante de la maestra Delia es la recopilación de innumerables danzas tradicionales sobre las que investigó con el objetivo de preservarlas y resaltar su importancia.

Ella no se conformó con plasmar las investigaciones en papel, sino que formó muchas agrupaciones de danza integradas por campesinos de la región. Y con esas agrupaciones hizo varias presentaciones alrededor del mundo.