

Apuntes sobre la formación y enseñanza de la danza en Guipúzcoa y Navarra/ Gipuzkoan eta Nafarroan dantza prestakuntza eta irakaskuntzari buruzko oharak

(Notes on dance training and teaching in Gipuzkoa and Navarre)

Moreno, Ana
Escuela de Danza del Gobierno de Navarra
Valtierra, 29-A 2ª Agrupación Orbina
31015 Pamplona

La L.O.G.S.E establece como finalidad de las enseñanzas artísticas, el proporcionar a los alumnos una formación artística de calidad y garantizar la cualificación de futuros profesionales para su incorporación al mundo laboral. Asimismo se regula un nuevo modelo de centro, las escuelas de danza donde se imparten estudios sin validez académica oficial orientados a la formación de aficionados sin limitación de edad y a favorecer un mayor conocimiento de estas disciplinas a edades tempranas, descubriendo vocaciones y aptitudes que podrán encauzarse en las enseñanzas profesionales.

Palabras Clave: Danza. Arte. Formación. Profesional. Vocaciones. Creación. Difusión. Campo Laboral.

Ikasleen kalitatezko arte heziketa eta etorkizuneko profesionalen trebakuntza bermatzea lan munduan sar daitezen, horra L.O.G.S.E legeak xedatzen duen irakaskuntza artistikoen helburua. Halaber, zentro erredu berria arautu da, dantza eskolak, non balio akademiko ofizialik gabeko ikasketak egin daitezkeen. Horien helburu dira: amateurren prestakuntza, adin mugarik gabe, eta adin goiztiarrean diziplina horien ezagutza sakonagoa bideratzea, irakaskuntza profesionaletara bidera litezkeen bokazio eta gaitasunak aurkitzeko moduan.

Giltza-Hitzak: Dantza. Arte. Prestakuntza. Profesionala. Bokazioak. Sorkuntza. Zabalkundea. Lan Eredua.

L'objectif de la L.O.G.S.E pour les enseignements artistiques est de fournir aux élèves une formation de qualité et de garantir la qualification de futurs professionnels pour leur incorporation dans le monde du travail. De même on règle un nouveau modèle de centre, les écoles de danse où l'on fait des études qui n'ont aucune valeur académique officielle, orientées vers la formation d'amateurs sans limite d'âge et qui favorisent une plus grande connaissance de ces disciplines à des âges précoces, en découvrant des vocations et des aptitudes qui pourront mener vers les enseignements professionnels.

Mots Clés: Danse. Art. Formation. Professionnel. Vocations. Création. Diffusion. Domaine du Travail.

APUNTES SOBRE LA FORMACIÓN Y ENSEÑANZA DE LA DANZA EN GUIPÚZCOA Y NAVARRA

Con respecto al tema de la danza, me ha parecido idóneo canalizar estos apuntes por la vía de la Enseñanza o Formación del “*futuro bailarín*”; con la intención de abordar el primer punto de partida para un buen desarrollo de la danza en general junto con la creación y difusión, y porque no resulta una práctica habitual hacer referencia a la formación, en las diferentes citas con la danza que se celebran en el país.

Quisiera situar la exposición de este apartado desde el antes y después de la Reforma Educativa, haciendo un recorrido geográfico por el Estado Español, Guipúzcoa y Navarra.

Partiendo de una breve exposición histórica de la danza, nos podemos remontar al siglo XVII, época en la que las escuelas se multiplican por el país desarrollando una danza de escuela o académica fuertemente influenciada por la danza tradicional popular y que se va distanciando de la danza académica francesa.

La danza francesa no consigue reemplazar las danzas peninsulares. De esta manera las seguidillas, jotas, fandangos, boleros, etc. florecen en el siglo XVIII creando un patrimonio coreográfico de gran riqueza artística.

Fruto de un mestizaje de influencias orientales, gitanas, árabes y españolas, en el siglo XIX el flamenco se asienta en Andalucía. Este género coreográfico se va extendiendo por todo el país, donde se incluye en espectáculos líricos y dramáticos que se celebran en teatros de Barcelona, Madrid y Sevilla.

El desarrollo de la danza clásica en España es muy irregular contrariamente a lo que sucede en Europa en el siglo XIX.

Considerada como la verdadera danza clásica española, la Escuela Bolera surge por la codificación de las danzas populares y por su adaptación a la escena. A partir de 1830 aprox. se van dando a conocer en toda Europa influyendo en la pedagogía del ballet clásico que incorpora pasos de nuestras danzas populares, por ejemplo: Pas de basque. Por el contrario los profesores de la Escuela Bolera incorporan la “barra clásica” dentro de su formación.

La creación del Teatro Liceo de Barcelona (1847) y el Teatro Real de Madrid (1850) abre una etapa importante de la danza ya que dichos teatros cuentan con sólidos cuerpos de baile y forman artistas de calidad, incluso llegando en algún caso a ser estrella de la Opera de París (1877-1898); así como nos dan la posibilidad de conocer el repertorio del ballet romántico representado por artistas extranjeros.

La instauración de la política franquista (1939-1975) hace que culturalmente España se desco-

necte aun más de las comunidades Europeas. Apenas tenemos referencias del exterior y por nuestro país no podemos desarrollarnos dentro del ballet clásico y contemporáneo. La política educativa con respecto a la danza ha sido totalmente inexistente, sin reconocimiento de enseñanza reglada como tal, excepto Barcelona y Madrid.

Es curioso observar cómo va surgiendo la danza en el territorio nacional teniendo en cuenta que la formación y aprendizaje ha tenido grandes lagunas, ni siquiera estaba al alcance de todos los niveles sociales desde el punto de vista económico. La danza ha sido un arte elitista.

La danza como profesión era bastante impensable y desconocida socialmente. Sin embargo empezaron a salir tímidamente algunos artistas a diferentes escuelas extranjeras buscando una mayor y mejor formación.

Si Cataluña da muestras de coraje e inquietud por sus iniciativas vanguardistas incluyendo la danza contemporánea en el plan de formación del Instituto del Teatro, surge en San Sebastián (1969) el grupo Anexa (único grupo profesional de la época), cuyos componentes en su gran mayoría eran alumnos del Conservatorio de Música y Danza de la ciudad.

Tanto el Conservatorio de música de San Sebastián como el de Pamplona han tenido la danza incorporada dentro del plan de estudios desde hace aproximadamente más de 50 años (San Sebastián anterior a Pamplona) sin contar con un reconocimiento oficial.

En el caso de Pamplona el Gobierno de Navarra creó un centro independiente del Conservatorio de Música exclusivamente para desarrollar la danza. En el año 1990 se consiguió la validez académica oficial de los estudios hasta que se implanta la Reforma Educativa. En estos momentos está en extinción quedándose el centro con carácter de Escuela Específica de Danza.

Hasta 1990 la enseñanza de la danza en el territorio nacional ha estado regulada junto con las disposiciones establecidas en relación con el desarrollo de la música y el teatro. Después de la reforma, la enseñanza de la danza se integra al sistema educativo general con su propio proyecto curricular.

La LOGSE establece como finalidad de las enseñanzas artísticas, el proporcionar a los alumnos una formación artística de calidad y garantizar la cualificación de futuros profesionales.

Distingue dos tipos de enseñanza:

- *Profesional*: Organizado en tres niveles:
 - *Elemental* (4 años de duración). Con obtención de certificado de estudios.

- *Medio* 6 años (3 ciclos de 2 años). Con obtención del Diploma Profesional.
 - *Superior* 4 ó 5 años. Con obtención de licenciatura.
- *No Profesional*: Esta enseñanza no conduce a la titulación académica oficial, siendo su finalidad la difusión de esta disciplina mediante la formación de aficionados, que podrán cursar dicha enseñanza sin limitación de edad, y favorecer un mayor conocimiento de la misma a edades tempranas, descubriendo vocaciones y aptitudes que podrán encauzarse en la enseñanza profesional.

Entiendo que todavía es prematuro hacer una valoración de dicha reforma, pero sí destacaría por lo menos un detalle que me parece importante y es que se utilice la definición de: ...una formación artística de calidad y garantizar la cualificación de “*futuros profesionales*”. Es decir, que la danza se contempla dentro del campo laboral.

¿Qué deberían hacer las Administraciones Públicas con respecto a la formación del futuro bailarín?

- 1º Incluir la danza en el sistema educativo obligatorio al igual que la música, como parte de la formación integral del niño a través del aprendizaje del folclore y danzas de animación etc...
- 2º Crear la infraestructura necesaria para poder ofrecer una formación reglada.
- 3º Crear un Centro Coreográfico con futuro profesional, con identidad propia, dando posibilidad de conocer a diferentes creadores llegando a formar una Compañía de Danza.

Si hacemos un pequeño repaso histórico del proceso que ha seguido la danza en nuestra historia, podemos utilizar un término del ballet clásico para decir que vamos haciendo “grand jeté”. Grandes saltos en el tiempo de un acontecimiento a otro sin llegar a asentar una educación.

En el año 2001 el panorama de la danza en la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra tiene un gran vacío por parte de las Administraciones.

- No existe una educación reglada.
- Ha desaparecido “*Maiatza Dantza*”, referencia importante dentro de la Danza Nacional e Internacional.
- No se consigue consolidar el Festival “*Escena*” de Pamplona.
- La programación actual es escasa y sin objetivos claros.

Está suficientemente demostrado que la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra es una

buena cantera de bailarines con una gran estima profesional y reconocimiento internacional, prueba de ello son los bailarines que forman parte de las diferentes compañías de danza internacionales.

Por qué no cuidamos el potencial humano del que disponemos?

Mientras en otros países europeos la danza y el ballet es un arte cercano e integrado en su educación y cultura, nosotros seguimos dando piruetas sin llevar ninguna dirección.

Cómo podemos ofrecer cultura si no hay una educación consolidada desde la base?

La educación nos llevará a una cultura con mayor conocimiento y mayor riqueza tanto humana como artística. Empecemos a construir la casa desde los cimientos y no por el tejado como hasta ahora.

Me atrevo a augurar que con un poco de voluntad y entusiasmo por parte de las Administraciones, construiremos una sociedad con más ilusiones y perspectivas de futuro. De cualquier forma siempre estaremos unos cuantos que nos dejaremos llevar por el entusiasmo, el cual nos hará seguir danzando.

RESUMEN

A modo de resumen, me permito la libertad de exponer una sugerencia que a mi entender sería la idónea pensando a medio y largo plazo, y que consiste en la creación de un CENTRO COREOGRÁFICO.

Contenidos del Centro:

- Formación profesional reglada y no reglada, de calidad.
- Potenciar la creatividad de jóvenes coreógrafos, consolidando sus propuestas.
- Acercar la danza a los centros escolares.
- Articular becas de investigación.
- Coproducciones.
- Cursos y talleres con profesionales de prestigio.
- Integrar la danza a otras artes (audiovisuales, etc...).
- Residencia de compañías.
- Creación de una compañía de danza semi-profesional que sirva de puente para una proyección profesional.

- Contar con una programación continuada de danza.

El futuro de la cultura hay que planificarlo desde la etapa escolar desarrollando practicas y hábitos desde la infancia, ofreciendo en la adolescencia una formación tanto desde el punto de vista profesional como de aficionado, ya que esto nos llevará a un mayor conocimiento de la danza y asegurará un aumento en los hábitos de asistencia a sus diversas representaciones.

Sabemos que en la sociedad actual la cultura es necesaria y rentable. Socialmente vivimos un momento donde damos mucha importancia al ocio, y la danza como espectáculo forma parte de la oferta cultural.

No cabe duda que la labor a realizar es costosa en cuanto a infraestructura y requiere un gran esfuerzo por parte de las Administraciones Públicas, pero también lo es la formación del bailarín/ a.

Creo firmemente en la necesidad de apoyar a nuestros futuros artistas para que nos ayuden a través del arte de la danza a conocernos mejor; a soñar; a emocionarnos, a seguir progresando humanamente. Un pueblo no prospera sin cultura.

Con la esperanza de que mi aportación pueda ser de utilidad, aprovecho para agradecer a la organización de este Congreso su invitación, y a ustedes por haberme escuchado.

GIPUZKOAN ETA NAFARROAN DANTZA PRESTAKUNTZA ETA IRAKASKUNTZARI BURUZKO OHARRAK

Dantzaren gaiari dagokionez, aproposa iruditu zait ohar hauek “*etorkizuneko dantzariaren*” Irakaskuntza edo Prestakuntzaren ildotik bideratzea; dantzaren garapen onerako lehen abiapuntuari ekitea helburu, oro har; sorkuntza eta zabalkundearekin batera, eta eskuarki gure herrialdean prestakuntza aipatzen ez delako dantzarekin zerikusia duten gertakarietan.

Atal honen azalpena Hezkuntza Erreformaren aurretik eta ondoko aldian kokatu nahiko nuke, ibilbide bat egiten dugula Espainiako Estatuan, Gipuzkoan eta Nafarroan zehar.

Dantzaren historiari buruzko azalpen labur batek abiatzen bagara, XVII. menderaino irits gaitzeko, garai hartan ugaritu baitziren eskolak herrialdean zehar; orduan eskola edo akademia dantza garatu zen, nahiz eta, dantza herrikoi tradizionalak guztiz kutsatua izanik, arian-arian frantses dantza akademikotik urrunduko zen.

Frantziako dantzak ezin ordezkatu zituen penintsulako dantzak. Halatan, seguidillak, jotak, fandangoak, boleroak, etab. loratu egin ziren XVIII. mendean, arte aberastasun handiko ondare koreografikoa sortuz.

Hainbat eraginen –ekialdekoa, ijitoena, arabiarra, espainiara– ondoriozko mestizaia, XIX. mendean flamenkoa Andaluzian finkatu zen. Genero koreografiko hori herrialde osoan barna hedatu zen, eta Bartzelona, Madril eta Sevillako antzokietan antzezten ziren ikuskizun liriko eta dramatikoetan sartu ohi zuten.

Espainian dantza klasikoaren garapena irregularra gertatu zen oso, XIX. mendeko Europan gertatu zenaren kontra.

Escuela Bolera deiturikoa, benetako espainiar dantza klasikotzat jotzen dena, herri dantzen kodifikazioaren eta eszenarako moldaketaren ondorioz sortu zen. 1830 urtetik, gutxi gorabehera, Europa osoan erakustera ematen hasi zen eta eragina izan zuen ballet klasikoaren pedagogian, baita gure dantza herrikoiaren urrats batzuk bereganatu ere, hala nola *Pas de basque* deitu zutena. Eta alderantziz, Escuela Bolerako irakasleek “barra klasikoa” beretu zuten beren irakaskuntzan.

Bartzelonako Teatro Liceo (1847) eta Madrilgo Teatro Real (1850) izenekoekin sonerak dantzaren aldi garantzitsua zabaldu zuen, zeren eta antzoki horiek dantza talde sendoak zituzten eta kalitatezko artistak prestatzen zituzten, bai eta zenbait kasutan Parisko Operako izarra izateraino iritsi ere (1877-1898); aldi berean, kanpoko artistek antzezturiko ballet erromantikoen errepertorioa ezagutzeko aukera eman zuten.

Politika frankistaren ezarpenak (1939-1975) kultura aldetik Europako komunitateekiko are deslotuagoa utzi zuen Espainia. Ez zegoen kanpoko erreferentziarik ia, eta soilki gure herrialdetik ezin ballet klasiko edo garaikiderik garatu. Ez zegoen hezkuntza politikarik dantzaren alorrean eta ez zuen irakaskuntza arautu mailako onarpenik, Bartzelonan eta Madrilen izan ezik.

Bitxia gertatzen da nazio lurraldearen barrutian dantza nola jaiotzen den ikustea, kontuan harturik prestakuntza eta ikasketek hutsune handiak izan dituela; diruaren aldetik, ez zegoen ezta gizarte maila guztien irispidean ere. Arte elitista izan da dantza.

Dantza lanbide gisa aski pentsaezina eta ezezaguna gertatzen zen gizartean. Hala eta guztiz,

modu apalean bada ere, zenbait artista kanpoko eskoletara ateratzen hasi ziren prestakuntza handiagoa eta hobea bilatu nahiz.

Katalunia bere abangoardiako ekimenetan adore eta kezka erakusten hasi zen, dantza garaikidea Instituto del Teatro delakoaren prestakuntza planean dantza sartuz. Beste alde batetik, Donostian Anexa taldea sortu zen 1969an, (garaiko talde profesional bakarra), bertako kideak gehienbat hiri horretako Musika eta Dantza Kontserbatorioko ikasleak zirelarik.

Hala Donostiako Musika Kontserbatorioak nola Iruñekoak dantza izan dute beren ikasketa planean sarturik duela 50 urte baino gehiagotik (Donostian Iruñean baino lehenago), ikasketa horiek onarpen ofizialik izan gabe.

Iruñeko kasuan, Nafarroako Gobernuak soilki dantza garatzeko zentro bat sortu zuen Musika Kontserbatoriotik guztiz aparte. 1990. urtean, ikasketen akademia baliozkotasun ofiziala lortu zen, Hezkuntza Erreforma ezari artean. Uneotan amaitze dago, eta hemendik aurrera zentroak Dantza Eskola Bereiziko izaera izango du.

1990a arte, nazio lurraldean musika eta antzerkiaren garapenarekin zerikusia zuten xedapenekin batera arauturik egon da dantzaren irakaskuntza. Erreformaren ondoren, dantzaren irakaskuntza hezkuntza sistema orokorraren barnean sarturik geratu da, bere curriculum proiektu propioa duela.

LOGSE legeak irakaskuntza artistikoen helburua xedatzen du: ikasleei kalitatezko prestakuntza artistikoak ematea eta etorkizuneko profesionalak trebatzea.

Irakaskuntza mota bi bereizten ditu legeak:

- *Profesionala*: Hiru mailatan antolatua:
 - *Oinarrizkoa* (4 urteko iraupena). Ikasketen ziurtagiria lortzen da.
 - *Ertaina* 6 urte (2 urteko 3 ziklo). Diploma Profesionala lortzen da.
 - *Goi mailako* 4 edo 5 urte. Lizentziatura lortzen da.
- *Ez Profesionala*: Irakaskuntza mota honek ez du titulazio akademikorik bideratzen, eta diziplinaren zabalkundea du helburua, amateurak prestatzuz, adin mugarik gabe, bai eta dantzaren ezagupen handiagoa adin goiztiarretan faboratuz, irakaskuntza profesionalera bidera daitezkeen bokazio eta gaitasunak aurkitzeko moduan.

Nire ustetan goiz da oraino erreforma horren balorazioa egiteko, baina garrantzitsua iruditzen zaidan xehetasun bat nabarmenduko nuke, eta zera da, honako definizio hau erabiltzen dela: ...kalitatezko prestakuntza artistikoa eta "etorkizuneko profesionalen" trebakuntza bermatzea. Hau da, dantza lan-esparruan sarturik ikusten dela.

LABURPENA

Laburpen moduan, nire ustetan, epe erdi eta luzera egokiena gertatuko litzatekeena iradokitze askatasuna hartzen dut hemen, KOREOGRAFIA ZENIRO baten sorrera, hain zuzen ere.

Zentroaren Edukiak

- Lanbide prestakuntza arautua eta ez arautua, kalitatezkoa.
- Koreografo gazteen ahalmen sortzailea indartzea eta haien proposamenak sendotzea.
- Dantza ikastetxeetara hurbiltzea.
- Ikerketarako bekak bideratzea.
- Koprodukzioak.
- Ikastaroak eta tailerrak profesional ospetsuen eskutik.
- Dantza beste arteetan integratzea (ikus-entzunezkoak, etab.).
- Konpainien egonaldia.
- Proiektzio profesional baterako zubi izango den dantza konpainia erdi profesional bat sortzea.
- Dantza programazio jarraitua izatea.

Kulturaren etorkizuna eskola alditik planifikatu beharra dago, praktika eta ohitura egokiak haurtzarotik garatuz, nerabeei prestakuntza eskainiz, hala ikuspegi profesionaletik nola amateurretik, zeren eta horrek dantzaren ezagupen handiagoa ekarri eta horren agerpen askotarikoetara joateko ohitura areagotuko baitu.

Badakigu egungo gizartean kultura beharrezkoa eta errentagarria dela. Gizartean bizi garen unean, garrantzi handia ematen diogu aisiari, eta dantza, ikuskaria den aldetik, kultura eskaintzaren atal bat da.

Zalantzarik gabe, egin beharreko lana garestia da azpiegiturei dagokienez eta eginahal handia eskatzen du Administrazio Publikoen aldetik, baina baita halatsuko gertatzen da dantzariaren prestakuntza.

Gure etorkizuneko artistei laguntzeko premiaz erabat sinetsirik nago, horiek dantza artearen bidez lagunduko baitigute geure burua hobeto ezagutzen, amets egiten, hunkitzen, gizaki gisa aurrera joaten jarrai dezagun. Herri batek ez du aurrera egiten kulturarik gabe.

Nire ekarpena onuragarri gertatuko den esperantzaz, abagune honetaz baliatzen naiz Kongresu honen antolatzaileei egin didaten gonbidapena eskertzeko, eta entzuten egon zaretenoi ere eskerak ematen dizkizuet.