

APROXIMACIÓN A LA EMOCIÓN ESTÉTICA A TRAVÉS DEL FLAMENCO⁷

Bárbara de las Heras Monastero

Universidad de Sevilla, España

Profesora

barbaraheras@us.es

RESUMEN:

Con esta comunicación pretendemos realizar un análisis aproximado sobre los elementos educativos que pueden derivarse a partir de las emociones expresadas mediante el baile flamenco. Para ello, realizaremos, en primer lugar, una somera descripción de los elementos expresivos del baile flamenco; en segundo lugar, se desarrollarán los supuestos teórico-prácticos de la educación emocional dentro del campo educativo; en tercer lugar, haremos una clasificación de las emociones en el baile flamenco para; en cuarto y último lugar, procederemos a identificar los aspectos educativos que se derivan de la educación de las emociones a través del baile flamenco.

Palabras clave: educación emocional, baile flamenco, educación del baile flamenco.

ABSTRACT:

With this communication we intend to analyze approximate on the educational elements which can arise from the emotions expressed through flamenco. To do this, we will, at first, a brief description of the expressive elements of flamenco dancing; secondly, is developed the theoretical/experimental knowledge of emotional education within the field of education; thirdly, we will do a classification of emotions in flamenco dancing; fourth and finally, proceed to identify the educational aspects arising from the education of the emotions through flamenco.

Keywords: emotional education, flamenco dance, flamenco dance education.

---

⁷ El texto que a continuación se presenta utiliza el género femenino a la hora de referirse al sujeto genérico “bailaor” o “bailarín”, dado que el baile flamenco está desempeñado en su mayoría por mujeres. Por tanto, nos parecía más sensato utilizar el género femenino que el masculino a la hora de referirnos al profesional que se dedica a este género artístico.

INTRODUCCIÓN

La cuestión de las emociones es un asunto que está cada vez más en boga entre los círculos académicos, sobre todo, desde el ámbito educativo. ¿Por qué se habla cada vez más sobre la educación emocional? ¿Otorga el currículum reglado el suficiente espacio para este tipo de trabajo educativo? Y en este sentido, ¿por qué hablar hoy y ahora sobre la educación emocional del baile flamenco? Todos estos interrogantes espero que sean contestados para el público hoy reunido, e intentaré explicar de forma clara y amena esta temática que, como pedagoga de la danza y, concretamente, del baile flamenco, encuentro especialmente relevante.

1. EL SENTIMIENTO EN EL BAILE FLAMENCO

El baile flamenco, de entre todas las disciplinas de la danza, es considerada como una de las más expresivas. Contiene un componente racial que la define como un lenguaje dancístico de enorme potencial emotivo y comunicativo, donde la interpretación posee un carácter fuerte y temperamental, a la vez que requiere de sobriedad, temple y aplomo en la intención de sus movimientos. Caracterizado por una serie de pasos donde los zapateados, los marcajes y braceos se funden al compás de una compleja base rítmica. Forma parte de la cultura andaluza y española, y como tal, posee un carácter abierto, espontáneo y social, susceptible de ser compartido.

Todos estos aspectos: expresión, componente racial, potencial emotivo y comunicativo, carácter fuerte y temperamental, sobriedad, temple y aplomo, carácter abierto, espontáneo y social; nos dicen algo claro, que el baile flamenco está conformado de un elemento emocional en todas sus dimensiones, lo que permite la expresión de sentimientos, ya sea de forma explícita y energética, ya sea de forma más calmada. Pero si una idea debemos tener clara es que el baile flamenco es un tipo de danza caracterizada por la posibilidad de manifestar sentimientos en base del estado emocional en que se encuentra la persona, o bien, por el palo flamenco que se esté bailando.

2. IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN EMOCIONAL

2.1. Definición de las emociones

Comenzando por la definición de las emociones, en líneas generales podríamos decir que una emoción sería un estado afectivo que experimentamos, esto es, una reacción subjetiva hacia el entorno que nos rodea y viene acompañada de determinados cambios orgánicos (fisiológicos y endocrinos) de origen innato, influidos por la experiencia. En definitiva, podemos afirmar que las emociones tienen una *función* principalmente *adaptativa* de nuestro organismo al ambiente que nos rodea. A esto habría que añadir que este estado sobreviene de forma inesperada, donde el sujeto entra en un tipo de conflicto interno durante un tiempo determinado (Bisquerra, 2008).

2.2. La investigación de las emociones

Las emociones juegan un papel primordial en nuestras vidas. Por eso, no es extraño que hayan sido objeto de análisis desde la Antigüedad. Sin embargo, hasta los años sesenta ha prevalecido un enfoque analítico de las emociones disfóricas, sin llegar a un enfoque integrador que incluya las emociones positivas. Un ejemplo de ello, lo encontramos en teorías psicológicas como el conductismo y el positivismo lógico, que consideraron que las emociones no podían ser objeto de estudio de la ciencia por no ser controlables y replicables. A partir de los años setenta, con el “segundo cognitivismo”, se empieza a prestar atención de las emociones, sobre todo desde la psicología humanista (Roselló, 2006: 102; en Bisquerra, 2008). Pero no es hasta finales de los ochenta cuando se produce un énfasis especial en las emociones, de tal forma que se puede hablar de *revolución emocional* (Bisquerra, 2008: 17).

2.3. Definición de la educación emocional en la actualidad

Actualmente asistimos a una presencia progresiva del concepto *educación emocional*, sin embargo, el sistema escolar tradicionalmente se ha centrado en el desarrollo cognitivo, con el olvido generalizado de la dimensión emocional. Sin embargo, existe un acuerdo prácticamente unánime hoy día en el campo de la educación que el desarrollo cognitivo debe complementarse con el desarrollo

emocional. En palabras de Rafael Bisquerra⁸, "la educación emocional tiene como finalidad el bienestar personal y social. Por eso toma como referencia el desarrollo de la personalidad integral del individuo" (Bisquerra, 2008: 11). Bisquerra sostiene que la idea y la finalidad principal de la educación emocional es optimizar el *bienestar*.

2.4. Hacia un nuevo paradigma educativo

La revolución emocional que se está produciendo en la actualidad, también está creando nuevas formas de pensar y hacer en la práctica educativa. Podríamos incluso afirmar, que el sector de la educación se encuentra ante la necesidad de un cambio de paradigma educativo, que incluya la dimensión emocional en sus múltiples facetas, entre ellas:

- Finalidad de la educación.- Tomando como base de la educación el pleno desarrollo de la personalidad integral del alumno.
- El proceso educativo.- Está sustentado por las relaciones interpersonales, por tanto hay que prestar especial atención a los procesos emocionales.
- La salud emocional.- La tensión emocional producida por estímulos estresores lleva a que en el sector educativo sea una realidad palpable los síntomas graves que a veces padecen muchos de los profesores.
- El analfabetismo emocional.- La tradicional falta de atención en las escuelas de la dimensión emocional, ha hecho que, a pesar de que tecnológicamente hemos avanzado mucho a lo largo del siglo XX, en lo que respecta a las emociones no hemos evolucionado de forma paralela.
- La revolución de las tecnologías de la información y la comunicación.- Muchas de las relaciones interpersonales han quedado sustituidas por las tecnologías de la comunicación. Esto puede provocar un aislamiento físico y emocional del individuo.
- El nuevo rol del profesor.- El rol tradicional del profesor, centrado en la transmisión de conocimientos, está cambiando debido fundamentalmente

---

⁸ Investigador en el ámbito psicopedagógico y catedrático de Orientación Psicopedagógica en la Universidad de Barcelona, en su obra *Educación emocional y bienestar* (2008).

por dos fenómenos que se están dando interrelacionados: la obsolescencia del conocimiento y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. De esta manera, el rol del profesor cambia, pasando de la enseñanza a la relación emocional de apoyo.

Autores que han promovido este nuevo paradigma educativo en el que se incluya el aspecto emocional en el proceso educativo, entendemos que han sido fundamentalmente tres: 1) Howard Gardner (psicólogo), conocido por su *Teoría de las inteligencias múltiples*. 2) Daniel Goleman (psicólogo), la obra *La inteligencia emocional* (1995). 3) Ken Robinson (pedagogo), su obra principal ha sido *El elemento: Descubrir tu pasión lo cambia todo* (2009).

3. EDUCACIÓN EMOCIONAL EN EL BAILE FLAMENCO

3.1. La emoción en el proceso del baile flamenco

La emoción es una respuesta a un estímulo positivo o negativo. En el caso del BF, la música o el ritmo flamenco es el estímulo positivo que el sujeto percibe, cuya respuesta es la de bailar.

Basándonos en el planteamiento de Bisquerra (2008), podríamos decir que el proceso de las vivencias de las emociones expresadas a través del BF serían las siguientes:

- 1) La bailaora evalúa la música, que en este caso funciona de estímulo, y la respuesta emocional es positiva, ya que el evento –la música- supone un avance hacia el objetivo, en este caso de bienestar.
- 2) La emoción de alegría experimentada por la escucha de la música predispone a la bailaora a ejecutar movimientos alegres y vivos (predisposición al baile –motivación-). En este caso, la música alegre ha motivado una forma de bailar alegre.
- 3) La vivencia de la alegría viene acompañada de reacciones corporales involuntarias de carácter fisiológico (subida de la tensión arterial, aceleración de las pulsaciones, sudor) y voluntarias (expresión facial de

alegría, sonrisa, pronunciación de un jaleo, seguir el compás de la música, escuchar el cante, coordinar los pasos coreográficos con la música).

Tabla 1. Proceso vivencial de las emociones en el baile flamenco.

Musica (estimulo)	>>>	Valoración de la bailaora	>>>	Alegría y bienestar	>>>	Predisposición al baile (motivación)
----------------------	-----	------------------------------	-----	------------------------	-----	--

Podríamos afirmar, que la persona que se dedica a bailar flamenco tiene como objetivo su propio bienestar físico, psíquico y emocional. En la estructura del baile flamenco es como un ritual donde se simbolizan muchos significados que tienen que ver con la experiencia de la vida. Estas experiencias vivenciales guardan relación con las emociones que el artista almacena en su memoria. Es decir, por medio de la técnica, ya sea la forma de ejecutar el paso, la estructura del baile o el conocimiento musical, la bailaora experimenta el control de sus emociones a través de la extroversión de sus sentimientos.

Si establecemos un paralelismo entre la Teoría de las Inteligencias Múltiples y el BF, obtenemos que una persona que se dedica al campo del BF utiliza como mínimo tres tipos de inteligencias: a) la cinético-corporal, donde se posee la facilidad para procesar el conocimiento a través de las sensaciones corporales; b) la musical, en la que se identifica con facilidad los sonidos; c) y la intrapersonal, que se refiere al conocimiento de los aspectos internos de la persona: la propia vida emocional, la identificación y discriminación de los propios sentimientos para dirigir la conducta personal. Para bailar flamenco necesitamos como mínimo todas estas habilidades cognitivas.

Así como, la expresión de las propias opiniones o emociones es un producto cultural que puede ser crucial para el desarrollo personal. La expresión de las emociones en el baile flamenco guarda relación con la forma de ser del andaluz, cuya filosofía de vida, forma de afrontar los problemas y de dar soluciones son particulares. Pero, aunque el BF se haya gestado en Andalucía y, en consecuencia, está formada de una serie elementos culturales que identifican el

carácter andaluz y gitano, cualquier persona, sea cual sea su procedencia geográfica, va a sentir y reaccionar desde unos parámetros emocionales universales. Por supuesto, las personas de cada territorio le dará su propia impronta e idiosincrasia, pero la reacción emocional que produce la base rítmica-musical y dancística flamenca es la misma para todo el mundo. Por ello, el BF ha sido nombrado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco en 2010, porque las emociones que trasmite son universales en las personas que escuchan la música flamenca o bailan la danza flamenca.

3.2. Clasificación de las emociones en el BF

Para poder analizar el tipo de trabajo educativo emocional del baile flamenco, se hace necesario identificar las emociones que entran en juego en la ejecución de un baile. Por ello, vamos a realizar una clasificación de las emociones, positivas y negativas, y vamos a establecer, dentro de cada familia de emociones, la selección de aquellas que mejor se ajustan en el BF. Podríamos enumerar las siguientes:

EMOCIONES NEGATIVAS:

1) Ira: sensación de haber sido perjudicado. Desencadena reacción de: *rabia, enfado, indignación, tensión, excitación, impotencia*. La ira considerada como enfado o rabia, no como destrucción. La sensación original es la interposición de un obstáculo que impide el logro de nuestros objetivos. La metáfora al bailar sería la de vencer a ese obstáculo, romper las cadenas o barrera que nos oprime y no nos deja crecer o continuar en nuestro empeño. El bailar lo que quiere es alcanzar la consecución de su objetivo: realizarse como persona. Se trataría de una interpretación dancística de una amenaza simbólica a la autoestima o dignidad personal. Cuando el bailar baila la parte más intensa del baile, como puede ser el macho de una seguiriya o la bulería al final de una soleá, expresa mediante la comunicación no verbal del baile la simbología de la *ira hacia fuera*, es decir, expresa de dentro-fuera este sentimiento para poder expulsar esta emoción negativa y transformarla en positiva. Una escobilla o una subida puede ser también una metáfora de la ira y la rabia y el afán de superación de un problema u obstáculo.

2) Ansiedad: Estado mental que se caracteriza por la inquietud, excitación e inseguridad. Consistiría en la anticipación de los efectos negativos antes de que lleguen. En el caso del baile flamenco, no nos referimos a que durante el baile la bailaora sienta un estado de inseguridad extrema, sino que, existen partes de la estructura de un baile donde la bailaora puede manifestar y expresar sentimientos de angustia (aflicción, dolor y sufrimiento), preocupación, anhelo, consternación (cierta alteración del ánimo). Por ejemplo, al terminar de bailar un clima alto del baile, después de una subida, o en la parte final del baile. Aquí la bailaora baila desde la metáfora del dolor por el sufrimiento padecido, de la angustia y consternación que produce la impotencia de la destrucción, preocupación y seriedad por la situación vivida, y anhelo por salir de la situación angustiosa.

3) Tristeza: Se desencadena ante la pérdida de algo que se valora como importante. Es más un estado de ánimo que una emoción aguda. Los conceptos relacionados con la tristeza son: pena, dolor, pesar, desconsuelo, autocompasión, soledad, desaliento, abatimiento, disgusto, preocupación. Palos flamencos con un compás más lento y un carácter más sobrio, como la soleá, la toná, el martinete, la petenera, la seguiriya, entre otros, contienen en sus letras vivencias que atestiguan el tipo de emociones relacionadas con la tristeza.

4) Vergüenza: La DRAE⁹ considera una turbación del ánimo, que suele encender el color del rostro, ocasionada por alguna falta cometida, o por alguna acción deshonrosa y humillante, propia o ajena. En nuestro caso, nos referimos a sensaciones o estados como la timidez, culpabilidad, vergüenza, pudor, rubor o sonrojo. No es que la bailaora se sienta culpable o pudor a la hora de bailar, o incluso sufra con ello, sino que en ocasiones según el tipo de baile puede desencadenar este tipo de emociones que, sólo el hecho de transmitir las a través del baile, la bailaora descarga esa emoción negativa y la transforma en una emoción positiva de alivio y equilibrio personal. No quiere decir que un palo flamenco en concreto invoque a una sensación de timidez o vergüenza, sino que es la propia bailaora quien puede en un momento dado experimentar esta clase de emociones por motivos intrínsecos y subjetivos.

---

⁹ Diccionario de la Real Academia Española (23ª edición).

5) Aversión: Implica el rechazo de algo o alguien (a lo negativo). Esto se aprecia, sobre todo, en algunos desplantes, cierres o patás. En este caso, también precisamos aclarar que en el baile flamenco no se rechaza o la bailaora siente algún tipo de animadversión hacia algo, sino que cuando se realizan pasos como los que hemos mencionado anteriormente, donde la bailaora expulsa esa emoción negativa. La metáfora que encuentra la bailaora sería la simbolización del rechazo a “lo negativo, lo malo, lo perjudicial, lo destructivo”, en definitiva, todo aquello que de forma simbólica supone un obstáculo o perjuicio a la realización personal y bienestar de la artista.

EMOCIONES POSITIVAS:

1) Alegría: Esta emoción se produce cuando sucede un hecho favorable. Las causas de alegría pueden ser las relaciones con los amigos, satisfacciones básicas, experiencias exitosas y aquellos acontecimientos que la persona percibe como positivos. Entre los conceptos de alegría encontramos: euforia, excitación, contento, deleite, diversión, placer, estremecimiento, gratificación, satisfacción, capricho, éxtasis, alivio, regocijo. Este tipo de emociones se experimentan sobre todo con los bailes más festeros, como son, la bulería, los tangos, los tanguillos de Cádiz, las alegrías y cantiñas, etc. En este caso, la metáfora del baile simboliza la alegría y júbilo de la realización del logro propuesto, la consecución de un logro con éxito, e incluso agradeciendo a la vida la posibilidad de bailar en ese mismo instante, que tan difícil se presenta dedicarte a la profesión de bailaora. Los jaleos que se expresan son de muestra de alegría y bienestar de la situación presente que se está viviendo, tales como “ole”, “toma que toma”, “arsa y toma”, “vámonos”, “vámonos que nos vamos”, “asúca”, etc..

2) Humor: Se refiere a la buena disposición en que uno se encuentra para hacer una cosa. El desencadenante del humor suele ser un estímulo que se considera gracioso o divertido y puede manifestar respuestas abiertas como la sonrisa, risa o carcajada. En los bailes festeros, sobre todo cuando se produce de forma espontánea un clima agradable y familiar, el sentido del humor se manifiesta de forma palpable, destacando risas, muecas entre los participantes en la reunión,

gestos y miradas de complicidad, incluso un guiño de los movimientos del baile con las pautas rítmicas y musicales, ya sea al cantaor o al guitarrista. En este caso, los jaleos irónicos y con “guasa” son los más característicos, que muchas veces hacen referencia a situaciones vividas o compartidas por los miembros del equipo que trabaja unido.

3) Amor: Se trata del deseo o participación del afecto sentido hacia otra persona o cosa, pero no necesariamente recíproco. Las emociones de amor suelen ser valoraciones subjetivas. Reacciones: cariño, ternura, simpatía, empatía, aceptación, cordialidad, confianza, amabilidad, afinidad, respeto, devoción, adoración, veneración, gratitud. Estas emociones pueden despertar en la bailaora una actitud pasional en el baile, de entrega y generosidad. Aquí, estas emociones son experimentadas de forma individual por la bailaora mientras baila como señal de autoestima y autoconfianza en su ejecución; pero también puede darse de forma grupal, ya sea entre los bailaores, entre los músicos o mediante una coordinación musical entre ambos. En este caso, los jaleos de admiración y reconocimiento “a lo bien hecho” son muy habituales.

4) Felicidad: Hablamos aquí de una forma de valorar la vida en su conjunto y de las experiencias vitales, ya sea en la familia, el trabajo, la economía, las relaciones sociales, la salud, etc. Es un estado de bienestar, y por tanto deseable y deseado. Encontramos matices de emociones de la felicidad en: gozo, tranquilidad, paz interior, dicha, placidez, satisfacción, bienestar. Estas emociones el bailar o bailaora pueden vivenciarlo de manera general, es decir, en cualquier momento del baile, e incluso, mientras acompaña en el compás a los músicos u otro compañero de baile. Es una manifestación interna que tiene que ver más con la sensación de la autorrealización personal y profesional, y con la autoconfianza y autoestima. En la interpretación del baile la bailaora puede vivenciar una sensación de libertad.

3.3. La educación de las emociones en el BF

El la educación de las emociones en el BF no ha sido analizado hasta el momento, pero si hay algo que podemos afirmar sin riesgo a equivocarnos, es que del proceso de enseñanza-aprendizaje del BF se deriva la gestión de las

emociones, por parte del profesor, y el control de las emociones mediante la técnica, por parte del alumnado. En el campo del BF existe un objetivo claro, es el logro del bienestar personal de la bailaora. Es decir, a cada persona que se le pregunte su razón por la que baila, casi siempre, le contestará que porque le hace sentirse bien. De tal manera, que la simple rutina de ir a clases de baile se convierte en un ritual que la persona siempre buscará, e intentará hacer todos los esfuerzos posibles por conseguir dinero o tiempo para realizar sus clases de baile. Digamos que las clases de baile suponen el medio desde el cual la bailaora se desarrolla en lo personal, en el plano físico, cognitivo, emocional y espiritual.

Con todas las emociones señaladas anteriormente, en la ejecución de un baile, la persona experimenta un estado de bienestar emocional, ya sea por las emociones positivas que experimenta de alegría o júbilo, ya sea por la extroversión de las emociones negativas de dolor y sufrimiento. Porque, aunque podemos establecer una clasificación entre emociones positivas y negativas, el resultado a la hora de bailar ambas es positivo, pues el BF se convierte en un medio de canalizar estas emociones positivas y negativas, por eso el resultado anímico es siempre liberador y sanador del estrés, depresión, negatividad, etc. En el BF, el rol del profesor es de orientador y gestor de la técnica dancística y coreográfica, así como, explica los conocimientos musicales o histórico-culturales, en su caso.

Algo que tiene que tener en cuenta el profesor es que cada palo flamenco genera una reacción emocional diferente, es decir, son piezas musicales que por su carácter rítmico-musical invoca una forma determinada. Por ello, no es lo mismo bailar unas alegrías o unos tangos, pues transmiten una música que invita a bailar de manera más alegre y vivaz, que una soleá o taranto, que invita a una forma de bailar más seria y asentada. Por supuesto, aunque el palo flamenco transmita un carácter determinado, cada alumno lo vive de una manera diferente.

4. CONCLUSIONES

Con esta comunicación, hemos pretendido realizar una aproximación al campo de las emociones a través del baile flamenco. Es un campo virgen, por lo tanto, muy fértil desde el punto de vista de la flamencología. Sentimos que todavía es

necesario profundizar y analizar con más detenimiento sobre la educación emocional y estética del baile flamenco con idea de abrir y ampliar nuevas líneas de investigación. Como doctoranda en la actualidad de una tesis doctoral que versa sobre la enseñanza del baile flamenco en el ámbito no formal, podremos, una vez finalizada, aportar datos relevantes extraídos desde la rigurosidad y la sistematización que un estudio complejo de estas características conlleva, ya que la aplicación del método científico es condición primordial.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Asensio, J.M., García Carrasco, J., Núñez Cubero, L. y Larrosa, J. (Coords.) (2006) *La vida emocional. Las emociones y la formación de la identidad humana*. Barcelona: Ariel.
- Bisquerra Alzina, R. (2008) *Educación emocional y bienestar* [6ª ed.]. Bilbao: Wolters Kluwer.
- VVAA. (2005) *Cultivar los sentimientos. Propuestas desde la Filosofía de la Educación*. Madrid: Dykinson.