

UACM

Universidad Autónoma
de la Ciudad de México

NADA HUMANO ME ES AJENO

|

La voz del cuerpo. El lenguaje universal en la danza clásica desde la visión pantomima de Jean-Georges Noverre

TRABAJO RECEPCIONAL. PRODUCTO COMUNICATIVO
QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADA EN COMUNICACIÓN Y CULTURA

PRESENTA

Melanie Giselle Lara Hernández

Director de Trabajo recepcional. Producto comunicativo

Mtro. Mario Alfredo Viveros Barragán

Ciudad de México, junio 20

SISTEMA BIBLIOTECARIO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO COORDINACIÓN ACADÉMICA

RESTRICCIONES DE USO PARA LAS TESIS DIGITALES

DERECHOS RESERVADOS[©]

La presente obra y cada uno de sus elementos está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor; por la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, así como lo dispuesto por el Estatuto General Orgánico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; del mismo modo por lo establecido en el Acuerdo por el cual se aprueba la Norma mediante la que se Modifican, Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones del Estatuto Orgánico de la Universidad de la Ciudad de México, aprobado por el Consejo de Gobierno el 29 de enero de 2002, con el objeto de definir las atribuciones de las diferentes unidades que forman la estructura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México como organismo público autónomo y lo establecido en el Reglamento de Titulación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Por lo que el uso de su contenido, así como cada una de las partes que lo integran y que están bajo la tutela de la Ley Federal de Derecho de Autor, obliga a quien haga uso de la presente obra a considerar que solo lo realizará si es para fines educativos, académicos, de investigación o informativos y se compromete a citar esta fuente, así como a su autor ó autores. Por lo tanto, queda prohibida su reproducción total o parcial y cualquier uso diferente a los ya mencionados, los cuales serán reclamados por el titular de los derechos y sancionados conforme a la legislación aplicable.

Abstract/Resumen del tema y producto comunicativo

El cuerpo nunca miente, el ser humano se caracteriza por no solo tener la posibilidad de comunicarse por el lenguaje verbal, sino que posee el poder expresivo de la comunicación no verbal por la que por medio de gestos, posturas y movimientos corporales se puede manifestar de una manera auténtica las emociones y pensamientos del ser humano. Por otro lado, el arte se ha distinguido por ser un medio que permite la manifestación de las expresiones humanas. Es así que en esta investigación se realizará un proyecto audiovisual, un documental en el cual se pueda exponer el proceso comunicativo no verbal dentro de la danza clásica, en específico desde la mirada del coreógrafo Jean George Novarre

Conceptos clave del problema o tema

#comunicación, #danza, #pantomima, #danza de acción, #Jean George Novarre, #Kinésica, #comunicación no verbal, #sistema Kinésico, #Documental, #arte #ballet

Agradecimientos

Este camino ha sido un viaje impredecible, colmado de momentos mágicos, pasajes dramáticos y giros inesperados que jamás imaginé. Fue un recorrido que puso a prueba no solo mi paciencia, sino también mi temple, mi energía y, sobre todo, mi corazón. Los días y las noches se deslizaban con una velocidad vertiginosa, mientras mi mente no encontraba descanso, ocupada en resolver, imaginar, construir y sostener cada detalle de este proyecto que, sin saberlo, se volvió parte de mí. Al pasar el tiempo la a luz de la luna y los rayos del sol que tocaban mi espalda, lo que permitía que inevitablemente se reflejaran todas las sombras danzantes que me acompañaron durante todo este proceso: las personas de quienes caminaron a mi lado y estuvieron sosteniéndome sin pedir nada a cambio, dándome fuerzas cuando pensaba que no las tenía. Entre ellos se encuentran a mis compañeros de universidad, quienes enriquecieron el proyecto con su mirada crítica, sus ideas frescas y su entrega generosa. A mis amigos más cercanos, que no solo evitaron que tirara la toalla, sino que también supieron poner un alto cuando el deseo de correr y querer terminar el proyecto más rápido de lo que se podía aun sabiendo que esto amenazaba con consumirme, recordándome que la creación no es una carrera, sino una siembra.

A mis hermanos de producción, que estuvieron ahí, firmes y constantes, en los momentos más decisivos. Ellos supieron escuchar lo que yo aún no podía explicar con palabras, y me ayudaron a transformar ideas abstractas en imágenes que respiraban. Gracias por creer en esta visión desde el principio y por sostenerla cuando mis fuerzas flaqueaban.

Deseo expresar mi más profundo agradecimiento a mi director de proyecto, Mtro. Viveros Barragán Mario Alfredo cuyo acompañamiento ha sido fundamental a lo largo de este proceso. Su paciencia inquebrantable, su tiempo generosamente ofrecido y su constante disposición para atender cada una de mis dudas marcaron una diferencia invaluable en el desarrollo de este trabajo. Agradezco sinceramente no solo su guía académica, sino también el respeto, el apoyo y la confianza que siempre demostró hacia mis ideas y aportaciones. Su compromiso con este proyecto ha sido un pilar esencial en su consolidación.

Extiendo también mi gratitud a los lectores de este trabajo, Lic. Ignacio Rodríguez Ramírez, Dra. Corduneanu Victoria Isabela, y Dra. Díaz Vázquez María del Carmem quienes, con su tiempo, orientación y valiosas observaciones, contribuyeron significativamente a enriquecer cada etapa del proceso. Gracias por facilitarme el camino y ayudarme a dirigir mis esfuerzos hacia un

resultado más sólido y coherente. Su acompañamiento ha sido una muestra clara de generosidad intelectual y humana, por lo cual les estaré siempre agradecido.

A la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea y a cada uno de sus integrantes, que con su entrega apasionada y su amor auténtico por el arte, me hicieron recordar quién soy. Me ayudaron a reconectar con esa parte de mí que durante años había guardado, quizás por miedo o por falta de espacio, pero que nunca desapareció del todo. Ustedes me devolvieron la memoria del cuerpo y el alma.

Y aunque no existan palabras suficientes para expresar el agradecimiento profundo que habita en mí, hay un nombre que siempre resonará con fuerza: mi familia. Ellos han sido mi refugio, incluso cuando no sabía cómo pedir ayuda. Han sido testigos de todas mis facetas , tanto las más luminosas como las más difíciles de sobrellevar. Pero aun así me sostuvieron con amor incondicional. Han visto mis bloqueos, mis noches silenciosas de tristeza, mis enojos incendiarios y mis momentos de mal carácter. Pero también han compartido mis risas más puras, mis logros, y esas pequeñas victorias que solo quienes te aman de verdad saben valorar.

Este camino, aunque agri dulce, me ha enseñado que no estoy sola. Que la vida, en su misteriosa generosidad, sigue trayendo personas valiosas a mi existencia. Seres que, día tras día, me recuerdan mi potencial, y que no permiten que las sombras en mi cabeza hablen más fuerte que mi verdad.

En náhuatl, existe una palabra que expresa un agradecimiento profundo del alma, que es lo único que puedo pensar cuando recuerdo a todas las personas que estuvieron conmigo, por lo que solo me queda decir: *Tlazohcamati.*

Gracias, desde lo más profundo de mi alma. Un agradecimiento eterno, que no cambia con el tiempo, ni con la distancia. Solo crece.

Índice

Introducción.....	5
Identificación del problema comunicativo.....	9
Relevancia para la comunicación y la cultura	9
Público principal	10
Público colateral	10
Buyer person	12
Promotor y sus necesidades	17
Justificación del tema	18
Justificación del formato.....	20
Capítulo 1. Estado del arte.....	21
Capítulo 2. Marco teórico. Problemáticas conceptuales y temáticas que atraviesan el trabajo	23
I. La voz del cuerpo, los lazos del ser humano	23
1.1 Comunicación humana, un bagaje por la historia de la comunicación	27
1.1.1 Comunicación no verbal.....	28
1.2 Cuerpo y Kinésica.....	31
1.2.1 Él va y ven, proxémica.....	35
1.2.2 El arte perdido, la pantomima	37
II. Las huellas de la danza, la historia del ballet.....	39
2.1 Jean George Navarre, el padre del ballet de acción	42
2.2 Bailando historias	46
Capítulo 3. Medio de comunicación	48
Capítulo 4. Proceso de producción del medio y producto.....	51
4.1 Estrategia de distribución	69
Conclusiones	70
Anexos	73
Bibliografía	88

Introducción

Al pasar el tiempo, el arte se ha visto como un medio catártico, el cual permite expresar sentimientos, ideas, emociones, protestas, etc. Por diferentes medios como lo es la pintura, las artes plásticas, fotografía, música, danza. Aunque en esta investigación en particular, se centrará en la danza, específicamente en la danza clásica, la cual por medio del cuerpo humano los ejecutantes pueden manifestar múltiples ideas mediante acciones e intenciones específicas.

A lo largo de la historia en la danza clásica se ha utilizado a la pantomima como un recurso fundamental para lograr una comunicación efectiva con el público al momento de contar la historia y trama de la obra de cualquier pieza artística en la que se busque plasmar una idea, historia o sentimiento.

La mímica o pantomima es un elemento fundamental en diversas disciplinas artísticas como en el teatro y la danza, ya que es utilizada para transmitir diversos mensajes sin la necesidad de una comunicación verbal, hoy en día el ballet tradicional se apoya de la pantomima para dar mayor belleza dramática, dicha pantomima se ha estilizado y adaptado para que forme parte del lenguaje de la danza clásica (Danzart, 2013). A partir del siglo XVIII la técnica del ballet fue evolucionando y tuvo un giro gracias a las aportaciones del bailarín, coreógrafo y profesor de ballet Jean-George Noverre.

Jean-Georges Noverre fue coreógrafo y teórico de la danza clásica el cual ha sido conocido por revolucionar el ballet en el siglo XVIII. Así fue nombrado como el padre del ballet de acción, quien se destacó por su enfoque innovador y compromiso con la narración y la expresión a través del movimiento. Es así que de igual manera fue nombrado el padre del ballet de pantomima, gracias a la redacción de su famoso tratado *Cartas sobre la danza y sobre los ballets*, texto publicado en Stuttgart, Alemania, en 1760, a quien dedicó al duque Charles Eugène de Wurtemberg y el cual ha sido considerada como una de las tesis más influyentes sobre y para la danza. Con la protección de su mecenas el Sr. Duque, el destacado bailarín puso en práctica sus propias teorías sobre el ballet de acción que dio como resultado algunas de sus más importantes obras, tal como *El dios de la danza* (DB Danza Ballet, 2013)

El ballet de acción fue un fenómeno intelectual, cultural y artístico que dio importancia a la razón, al sentimiento y a la necesidad de cuestionar lo convencional ya que cuestionaba las

prácticas establecidas de la danza de la época. Este da inicio con la ópera-ballet y la comedia-ballet con el trío de Lully, Moliere y Beachamp que se expuso en la escena en toda Europa durante el reinado del Rey sol Luis XIV.

El ballet de acción fue considerado como el arte que se esmeró en la elaboración de un vocabulario y un código propio ya que elevaba los elementos dramáticos del ballet los cuales dotan de coherencia y sentido artístico a las piezas. Actualmente los ballets clásicos han tomado a la pantomima como base para poder relatar la historia que se busca comunicar, entre ellos está la obra de Coppelia, Giselle. Romeo y Julieta, La fierecilla domada, entre otros

Dentro de la danza, existe un lenguaje particular que a lo largo de la historia gracias a varios coreógrafos, bailarines y productores han conformado y perfeccionado a tal punto de que hoy en día se ha considerado como un lenguaje universal, a tal punto que, aunque una persona no esté inmersa en el medio artístico, éste logrará entender una pieza artística clásica casi en su totalidad y esto gracias a los movimientos y expresiones tanto corporales como faciales de los intérpretes.

Esta investigación tiene como meta analizar el lenguaje no verbal y universal que utiliza la danza clásica al momento de su ejecución. Para esto, se realizará un proyecto audiovisual que permita observar a detalle la herramienta principal de los bailarines, el cuerpo, el cual es su principal medio de expresión al momento de culminar al realizar movimientos que expresan y comunican tantas ideas, sentimientos o cualquier expresión

. Es así que esta investigación tiene como punto de partida el responder la pregunta ¿Cómo a través de un documental audiovisual se puede registrar y transmitir las aportaciones que Jean George Novarre hizo en la danza clásica? La cual tiene como objetivo principal el realizar un documental audiovisual que registre las aportaciones que realizó Jean George Novarre a la danza clásica en particular en el proceso de comunicación no verbal por medio de la pantomima. Es así que este medio audiovisual nace no solo de la necesidad de plasmar las aportaciones de Jean George Novarre a la danza clásica, sino de observar como la danza hace uso de la comunicación no verbal para expresar ideas, historias o sentimientos, y de esta manera reafirmar la importancia de la comunicación no verbal en la vida del ser humano, es así que este proyecto audiovisual pretende identificar y sensibilizar mediante un video documental la importancia de la comunicación no verbal al momento de una ejecución en la danza clásica.

Por otro lado, la investigación ambiciona alcanzar dos objetivos más, los cuales son, en primera instancia el demostrar la importancia de la pantomima en el proceso comunicativo no verbal en el ballet; y en segunda instancia el exponer mediante un video documental el proceso comunicativo no verbal de la pantomima en la danza clásica

La siguiente investigación estará conformada por 4 capítulos, en primer lugar, se encontrará el estado del arte, en el cual se recopilarán investigaciones relacionadas al tema a tratar; el segundo, se encontrará el sustento teórico en el cual se desarrollarán las problemáticas conceptuales y temáticas que atraviesan el trabajo, este estará dividido en 2 grandes subtemas. El primero que lleva por título *La voz del cuerpo, los lazos del ser humano*, se realizara un bagaje por los conceptos claves que sustentan la investigación, este capítulo está compuesto por 2 subtemas el primero llamado *Comunicación humana, un bagaje por la historia de la comunicación* del cual se desprende otro apartado específico titulado: *Comunicación no verbal*. Posteriormente se abre un subtema dirigido a la kinésica el cual lleva por título *Cuerpo y kinésica* apartado en el cual se basará en las grandes aportaciones kinesicas que realizaron Ray Birdwhistell, y Fernando Poyatos, después se abrirá el apartado llamado *Él va y ven, proxémica*, espacio en el que se encontrara la definición y la importancia de la proxemia para la comunicación no verbal.

Finalmente se desarrollará el apartado que lleva por título *El arte perdido, la pantomima* capítulo que explora uno de los conceptos fundamentales para la investigación el cual es la pantomima y sus orígenes, este último permitirá dar paso al segundo gran apartado, este que está titulado como *Las huellas de la danza, la historia del ballet* buscará dar paso a desarrollar brevemente un bagaje por la historia de la danza clásica, de este se desprende un subtema que lleva por título *Jean George Navarre, el padre del ballet de acción* en el cual se desarrolla no solo una breve bibliografía del autor sino también las aportaciones que se realizó el coreógrafo a la danza clásica.

Por último, se desprende el último subtema titulado *Bailando historias* en el cual se explica a grandes rasgos la pantomima estética del ballet; En el tercer capítulo se desarrollara el medio de comunicación que se ha elegido para realizar la investigación, en este se da un breve bagaje por la historia del documental y sus principales características; por último, en el cuarto capítulo se podrá encontrar el proceso de producción del medio y del producto, es así que en este apartado se encontrara la carpeta de producción.

El tema que se abordará en esta investigación será la importancia de la comunicación no verbal en la danza clásica, tomando como base al padre del ballet de acción Jean George Novarre quien fue el encargado realizar un diccionario de movimientos pantomímicos específicos y universales en el ballet. Esta investigación tiene como meta el ser un proyecto audiovisual, un documental, el cual se pretende realizar y finalizar en el 2024, lo que se busca es el recabar la información necesaria mediante entrevistas a profesionales de la danza y la enseñanza de esta, dichos entrevistados serán profesores de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, los cuales son expertos en su área como lo son ex bailarines y profesores que imparten materias como la historia de la danza y prácticas escénicas, clases en las que ponen en práctica el uso de la pantomima.

El objetivo de que se realice un producto audiovisual en específico un documental, es para poder cubrir con las necesidades de ejemplificación, es decir, ya que la danza es completamente kinésica, una fotografía estática no podría recabar todo el movimiento del bailarín al crear las pantomimas, por lo que no cubriría con los objetivos visuales que se buscan en la investigación. Es así que el documental tendrá la finalidad de plasmar mediante entrevistas y capturas de movimientos de los bailarines, las aportaciones del coreógrafo Jean George Novarre que nos permitirá observar la comunicación no verbal que utiliza la danza clásica en todo momento. Asimismo, con la entrevista lo que se realiza es la recopilación de información que solo se ha transmitido de generaciones en generaciones por el habla y que en la actualidad no se ha plasmado esta información en libros, con esto se capturara la esencia de este conocimiento hablado.

Se buscó retomar este tema, ya que el ser humano en su día a día hace uso no solo de la comunicación verbal, sino de la comunicación no verbal la cual, diversos autores respaldan que esta es la que realmente nos brinda información. Y la danza es un arte que se ha utilizado no solo como medio catártico sino como un medio de comunicación, ya que hace uso meramente de la comunicación no verbal que ha permitido mundialmente que una coreografía sea entendida, sin importar el idioma del país.

Identificación del problema comunicativo

Dentro de la danza existe un lenguaje particular que a lo largo de la historia gracias a varios coreógrafos, bailarines y productores han conformado y perfeccionado a tal punto de que hoy en día se ha considerado como un lenguaje universal, por ende, aunque una persona no esté inmersa en el medio artístico, éste logrará entender una pieza artística clásica casi en su totalidad y esto gracias a los movimientos y expresiones tanto corporales como faciales de los intérpretes.

Esta investigación tiene como meta analizar el lenguaje no verbal y universal que utiliza la danza clásica al momento de su ejecución. Para esto, se realizará un proyecto audiovisual que permita observar a detalle la herramienta principal de los bailarines, el cuerpo, el cual se convierte en un medio de expresión al realizar movimientos que comunican ideas, sentimientos o cualquier expresión.

Relevancia para la comunicación y la cultura

Al pasar el tiempo, el arte se ha visto como un medio catártico, el cual permite expresar sentimientos, ideas, emociones, protestas, etc. Por diferentes medios como lo es la pintura, las artes plásticas, fotografía, música, danza. Aunque en esta investigación en particular, se centrará en la danza, específicamente en la danza clásica. Mediante el uso del cuerpo humano, los ejecutantes tienen la capacidad de comunicar diversas ideas a través de movimientos e intenciones definidas

Como comunicólogos no podemos solo centrarnos en la comunicación verbal, ya que el ser humano es capaz de manifestarse de múltiples formas entre estas la comunicación no verbal que ha permitido a diferentes áreas de las ciencias sociales el investigar el cuerpo complejo que es el ser humano, el cual mediante esta comunicación ha permitido observar al humano como un ser que mediante el cuerpo expresa de manera consciente e inconsciente ideas mediante los movimientos faciales, corporales, posturas e intenciones.

Público principal

Esta investigación tiene como público meta a estudiantes e investigadores que cursan la licenciatura de comunicación y cultura en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), esta tiene como objetivo el crear aportaciones a la comunicación no verbal y crear conciencia en esta, ya que en muchas ocasiones en clases se le ha dado más foco e importancia a la comunicación y lenguaje verbal que al no verbal,.

Al público que se le va a dirigir será a estudiantes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México con un nivel socioeconómico tipo C- medio emergente de un rango de edad variado ya que dicha institución, está al servicio de la sociedad por lo que tiene como propósito el ampliar las oportunidades de educación superior a la población, es así que esta, cuenta un modelo educativo flexible el cual permite el extender las oportunidad de abrir la oferta educativa a la población que decida retomar sus estudios sin un límite de edad. Por lo que el rango de edad y género del público principal varía.

Dado que la investigación está dirigida a un público inmerso en las nuevas tecnologías, se buscará crear un producto atractivo que capte su atención de manera dinámica. Este público, frecuenta redes sociales como Instagram y TikTok, estas se han caracterizado por ser plataformas llamativas visualmente gracias a las imágenes y contenido dinámico. Aunque el proyecto tendrá un sólido fundamento teórico escrito, se presentará en forma audiovisual, específicamente en un documental para hacerlo más accesible, atractivo y dinámico.

Este público se caracteriza por residir en la Ciudad de México por lo que viven con un ritmo de vida acelerado, finalmente estos son estudiantes o egresados de la licenciatura de comunicación y cultura. Al tener una vida dinámica, estos individuos buscan explorar áreas de la comunicación que van más allá de lo masivo o tecnológico, enfocándose en aspectos humanos y sensibles, como el arte y su comunicación.

Público colateral

Esta investigación tiene como público colateral a estudiantes en formación en danza clásica específicamente para la licenciatura en danza clásica con línea de trabajo de bailarín; licenciatura

en danza clásica con línea de trabajo de docencia y licenciatura en danza clásica con línea de trabajo de bailarín plan especial para varones. Estas carreras son impartidas en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea (ENDCC), institución pública dependiente del Instituto Nacional de Bellas Artes ubicada en el Centro Nacional de las Artes (CNA).

Se decidió tomar esta escuela ya que cuenta con más de 40 años de experiencia en la enseñanza de danza clásica, danza contemporánea; docentes en danza clásica y coreografía a nivel profesional lo cual permite que esta pueda enseñarles a las nuevas generaciones la importancia del uso del cuerpo al momento de expresar o transmitir cualquier idea, sentimiento, sensación o emoción.

Los estudiantes a los que se hace referencia pertenecen, en su mayoría, a un nivel socioeconómico C- medio típico. Su rango de edad varía dependiendo de la licenciatura en la que estén inscritos. Por ejemplo:

- La Licenciatura en Danza Clásica con línea de trabajo en bailarín, cuenta con estudiantes que inician su formación desde edades tempranas, entre los 10 y 13 años, recibiendo desde entonces esta formación corporal.
- la Licenciatura en Danza Clásica con línea de trabajo en Docencia está conformada por jóvenes adultos de entre 18 y 25 años, quienes también abordan estos contenidos formativos durante los primeros ciclos de la carrera.
- modalidad especial denominada **Licenciatura en Danza Clásica** con línea de trabajo en Interpretación; Plan Especial para Varones, dirigida a estudiantes de entre 15 y 19 años.

A pesar de estas diferencias, todas las carreras comparten un enfoque formativo común en los primeros años: se les enseña la importancia de la pantomima y del uso expresivo del cuerpo como herramientas fundamentales dentro de su desarrollo artístico.

Todos estos programas se imparten en una institución ubicada en la Ciudad de México, que destaca por ser una de las pocas en el país que ofrece este tipo de formación profesional especializada. Por esta razón, es común que muchos estudiantes foráneos se trasladen a la capital para cursar su carrera, permaneciendo en la ciudad durante un periodo de entre **cuatro y ocho años**, dependiendo del plan de estudios correspondiente

Estos individuos frecuentemente utilizan redes sociales como Instagram y TikTok, ya que a menudo son sus principales fuentes de información y actualización sobre el mundo de la danza. Estas plataformas les permiten observar las tendencias y novedades de otros países, desde competencias y actualizaciones profesionales hasta nuevas variaciones y la visualización de nuevos ballets, coreógrafos y bailarines. Además, YouTube desempeña un papel crucial al ofrecer la transmisión de estos conocimientos en sus transmisiones en vivo de las diversas competencias o conferencias sobre el ballet.

Buyer person

Nombre: Ixchel Hernández

<i>Background</i>	25 años de edad, cursando su y último año de la universidad en la UACM, trabaja medio tiempo entre semana como community manager por lo que tiene grandes conocimientos de las redes sociales, nivel socioeconómico C-
<i>Datos demográficos</i>	Ciudad de México específicamente reside en la delegación Venustiano Carranza
<i>Aspectos relevantes</i>	Estudiante de Comunicación y cultura en la UACM.
<i>Metas</i>	Su actual meta a corto plazo es poder terminar su licenciatura y poder hacer un posgrado
<i>Retos</i>	Tiempo, al estudiar y trabajar al mismo tiempo, le cuesta un poco gestionar su tiempo
<i>Intereses</i>	Seguir estudiando para realizar investigaciones propias que aporten a

	los conocimientos sobre la comunicación
<i>Objeciones reales</i>	Debe seguir trabajando para continuar estudiando
<i>¿Qué le vamos a ofrecer?</i>	Texto en su idioma y practico que recopila de forma sintetizada teorías e historia de la comunicación que permita servirle como apoyo para sus próximas Investigaciones
<i>Búsqueda en Google</i>	Comunicación, tesis, comunicación no verbal.

Nombre : Ricardo Fernández

<i>Background</i>	Estudiante de 40 años de edad, padre soltero de un hijo de 18 años por lo que trabaja tiempo completo, aunque le dan flexibilidad para ir a tomar sus clases y poder terminar su carrera, estudiante en la UACM en comunicación y cultura
<i>Datos demográficos</i>	Ha vivido toda su vida en la Ciudad de México en la alcaldía Iztapalapa, trabaja cerca de la escuela por lo que tiene la facilidad de ir a estudiar y trabajar.
<i>Aspectos relevantes</i>	Dejo la universidad cuando era joven por cuidar a su hijo, pero ahora que su hijo creció decidió retomar para continuar con sus estudios
<i>Metas</i>	Terminar la escuela

<i>Retos</i>	Tiene poco tiempo para realizar sus trabajos y lecturas de la escuela.
<i>Intereses</i>	Le interesa las nuevas tecnologías y la comunicación interpersonal
<i>Objeciones reales</i>	Tiempo
<i>¿Qué le vamos a ofrecer?</i>	Un texto digerible que le permita saber sobre temas de la comunicación no verbal de una manera rápida y concisa
<i>Búsqueda en Google</i>	Resúmenes de lecturas

Nombre: Nancy Escamilla

<i>Background</i>	Estudiante en la ENDCC en la carrera de la licenciatura en danza clásica con línea de trabajo de docencia, 24 años de edad nivel socioeconómico C-, nacida en Veracruz, pero se mudó para realizar su carrera a la Ciudad de México. Trabajo de medio tiempo dando clases de danza en una academia en Coyoacán ya que le queda cerca de la escuela
<i>Datos demográficos</i>	Vive actualmente cerca de la escuela, por metro Ermita línea azul del metro en un departamento para estudiantes ya que es de provincia así que se mudó mientras está estudiando
<i>Aspectos relevantes</i>	Trabaja medio tiempo para poder cubrir gastos de renta, cuenta con una beca de la escuela que le permite tener dinero para alimentarse y cubrir gastos mínimos.

<i>Metas</i>	Terminar su licenciatura para poder regresar a su estado y llevar las técnicas de la danza a su lugar de origen.
<i>Retos</i>	Tiempo, tiene conflictos para balancear sus tiempos
<i>Intereses</i>	Constantemente se encuentra en la biblioteca de la escuela ya que necesita hacer investigaciones profundas sus tareas de la escuela de danza y planear sus clases diarias para su trabajo
<i>Objecciones reales</i>	Existen pocos textos sobre danza en español del cual se pueda basar para hacer sus tareas.
<i>¿Qué le vamos a ofrecer?</i>	Ofrecer un texto que pueda completar sus intereses en su idioma, así como ofrecerle un video que pueda observar mientras esté en el transporte público
<i>Búsqueda en Google</i>	Danza, pantomima, danza de acción, historia de la danza

Nombre: Héctor Baldovir

<i>Background</i>	Estudiante de la carrera de danza clásica en la licenciatura de línea bailarín especialidad en varones, edad 20 años, reside en la Ciudad de México con un nivel socioeconómico C-
<i>Datos demográficos</i>	A vivido toda su vida en la Ciudad de México en la delegación Cuauhtémoc
<i>Aspectos relevantes</i>	Se prepara diario para ir a competencias de danza y así ganar una

	beca para irse a rusia y poder hacer su especialidad en otra escuela
<i>Metas</i>	Especializarte en bailarín de carácter al terminar su carrera
<i>Retos</i>	En México no existe como tal la especialidad de bailarín de carácter por lo que no existen textos en español especializados en la pantomima que le permita estudiar.
<i>Intereses</i>	La pantomima especializada en la danza, el teatro que le permita crear los personajes para la danza de acción
<i>Objecciones reales</i>	Límites lingüísticos para estudiar su especialidad, así como pocos textos sobre el tema
<i>¿Qué le vamos a ofrecer?</i>	Un texto en su idioma que le permita tener conocimiento especializados y dirigidos a su interés así como un video que llame su atención y permita observar los movimientos completos.
<i>Búsqueda en Google</i>	Pantomima, danza de acción, creación de personaje, movimientos corporales-

Promotor y sus necesidades

El Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) fue fundado en 1946 bajo el decreto del presidente de la República que regía en ese momento, Lic. Miguel Alemán Valdés con el propósito de preservar y difundir el patrimonio artístico, por lo tanto, esta institución es responsable de estimular la producción artística y organizar la educación artística en todo el territorio nacional, (Gobierno de México, 2024)

Como se ha mencionado anteriormente, este proyecto tiene como objetivo principal el realizar un proyecto audiovisual que registre las aportaciones que realizó Jean George Novarre a la danza clásica en particular en el proceso de comunicación no verbal por medio de la pantomima. Es así que esta investigación no solo busca el ver la relación que se tiene el arte con la comunicación si no que este documental buscará recopilar los aportes fundamentales de la pantomima, la cual es una herramienta vital dentro de la danza, de esta manera se podrá recopilar y difundir por medio de este proyecto a nuevas generaciones estos conocimientos, por lo tanto, este proyecto comparte objetivos con la institución en cuestión

A pesar de que existen otras instituciones privadas que buscan la difusión del arte, el INBA es aquella institución que más se apega a las metas y visiones con el proyecto en cuestión. El Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) se encuentra ubicado en Avenida Paseo de la Reforma y Campo Marte s/n, Col. Polanco Chapultepec, Del. Miguel Hidalgo, C. P. 11560, Ciudad de México cuenta con un teléfono de contacto el cual es 800 904 4000 con lada 55 5282 1964 y 55 1000 5636, asimismo cuenta con un correo de contacto el cual es infoinba@inba.gob.mx.

Justificación del tema

El arte como tal es considerado como “Un conjunto de actividades humanas de índole creativa, comunicativa y subjetiva, que persiguen una finalidad estética, es decir: que intentan conmover, producir belleza, despertar sentimientos o reflexiones, todo a través de la manipulación de materiales de diversa naturaleza” (Enciclopedia de humanidades, 2016). Fue así como en el siglo XVIII surge el concepto de bellas artes en donde se realiza una división de los tipos de arte en donde la danza es considerada en esta ramificación. Es por ello que a la danza la podemos definir como una manifestación artística que se expresa mediante el movimiento del cuerpo (Alvarado, 2023).

A lo largo de la historia la danza ha establecido una relación de movimiento-significado por lo cual esta se ha convertido en un arte comunicativo. En el caso de la danza clásica se ha apoyado de la mímica y de la pantomima para crear esta relación comunicativa codificando signos y movimientos que han sido codificados como símbolos universales.

Este trabajo tiene el objetivo el analizar mediante un video documental el proceso de comunicación no verbal de la pantomima dentro de la danza clásica desde la perspectiva de Jean George Navarre, lo que se busca es descubrir y analizar los elementos que caracterizan las técnicas pantomímicas que el coreógrafo y bailarín Jean George Navarre el cual recopiló en sus 14 cartas sobre la danza y los ballets, cartas que le dieron el título del padre del ballet de acción.

Por otro lado, se buscará ejemplificar visualmente algunos de los elementos fundamentales de la danza clásica que permiten expresar a los bailarines mediante su cuerpo una historia, ideas o sentimientos que son necesarios plasmar para dicha coreografía. Asimismo, se recopiló información que permita contextualizar al ballet en la actualidad, la pantomima y su aporte universal a la danza clásica y la evolución de esta pantomima hasta el día de hoy. Este último es de gran importancia ya que hasta nuestra actualidad la danza clásica sigue utilizando a la pantomima como una herramienta fundamental para darle vida e hilo conductor al drama de una puesta en escena.

Se espera que a partir de esta investigación se pueda dar valor y más peso al proceso comunicativo del lenguaje no verbal, el cual es fundamental no solo en la danza o en el mundo artístico, sino también para el ser humano ya que se ocupa en nuestro día a día, el cual en muchas

ocasiones es más importante o nos da más información que la comunicación verbal. Por otro lado, esta investigación busca retroalimentar o sumar al área de la comunicación con relación al arte en específico a la danza clásica, ya que actualmente no se cuenta con investigaciones actualizadas que traten sobre la relación de la comunicación, pantomima y la danza. Por último, con esta investigación al recopilar información de diversas fuentes y perspectivas se busca con esto crear un texto y un video que pueda ayudar en un futuro a nuevas generaciones a informarse sobre la importancia y la evolución de la pantomima en el proceso de comunicación no verbal que es utilizada en la danza.

Justificación del formato

El siguiente trabajo, el cual es guiado por la pregunta de investigación ¿Cómo a través de un documental audiovisual se puede registrar y transmitir las aportaciones de Jean George Navarre hizo en la danza clásica? Tiene como objetivo principal el realizar un documental audiovisual que registre las aportaciones que realizó Jean George Navarre a la danza clásica en particular en el proceso de comunicación no verbal por medio de la pantomima. Por lo que el objetivo comunicativo será el identificar mediante un video documental la importancia de la comunicación no verbal al momento de una ejecución en la danza clásica.

Para esta investigación se decidió realizar un medio audiovisual, ya que es el formato más apropiado, que permite capturar la esencia de la danza ya que esta al ser un arte kinésico que constantemente está en movimiento un video permitirá seguir los pasos de los bailarines y de esta forma podrá capturar la esencia del bailarín que mediante su cuerpo manifiesta diversas expresiones que permiten la comunicación no verbal.

Por otro lado, se decidió que fuera un documental ya que se realizarán entrevistas a exbailarinas, profesores y especialistas en la danza y la historia de la danza, las cuales se buscó recopilar información que solo se ha transmitido de generaciones en generaciones por el habla y que en la actualidad no se han plasmado en libros. Por lo que se capturó la esencia del conocimiento hablado.

Por último, la pantomima al ser un arte puntual y preciso, el cual si algún movimiento no es realizado correctamente podría significar cosas completamente distintas, una imagen estática no permitiría capturar la precisión de este arte, por lo que un video sería la manera más precisa de capturar el movimiento correcto sin tanto margen de error.

Capítulo 1. Estado del arte

En los últimos 20 años se han realizado diversas investigaciones sobre la relación que tiene la danza con la comunicación, para fines de esta investigación se realizó una indagación sobre otros textos, artículos, libros y revistas que aterricen este tema y temas que aborden conceptos que puedan aportar a este escrito como lo son temas de comunicación y la kinésica en el medio artístico de la danza.

Además, es importante mencionar que en este texto se retoman libros del siglo pasado ya que estos han realizado aportaciones significativas a la escena dancística que hasta la actualidad siguen vigentes.

Existe una gran cantidad de tesis en las que se hablan de esta relación de la danza como un medio comunicativo, de las cuales se resaltan tesis como *El discurso del cuerpo en estado de danza* de Rosa Poveda, 2023; tesis de maestría en la cual se reflexiona sobre las dimensiones del cuerpo al momento de bailar, en las cual expone a este como un medio de comunicación. Por otro lado, se encuentra otra tesis titulada *La comunicación en la danza clásica y contemporánea* de Abdenur Lisi, Agostina, 2022; este trabajo desglosa el proceso de la comunicación de la danza contemporánea y clásica tomando como perspectiva la comunicación interpersonal.

Por último, se encuentra la tesis que lleva por título *Comunicación y expresión corporal: una retrospectiva de la danza en México* de María Dense Urtubees, 2003; esta es una tesis que explora un poco más a profundidad la comunicación no verbal, así como, los elementos del vestuario como parte de esta comunicación, es así que en estos trabajos que se han realizado previamente a esta investigación se han caracterizado por el uso metodología cualitativa mediante la herramienta de la recopilación de información y entrevistas, es vital mencionar que a pesar de que estas investigaciones no estén enfocadas al mismo universo específico del presente trabajo, se desarrollan conceptos que la presente investigación retoma, como lo es la danza, kinésica, comunicación no verbal y movimientos corporales.

Por otro lado, uno de los libros pilares para esta investigación será el titulado *Mis Cartas a María, Resumen de Las Célebres Cartas de Noverre Sobre Las Danzas Y El Ballet*, 1997; ya que es la base fundamental de la perspectiva del coreógrafo Jean George Navarre el cual será el autor eje para esta investigación ya que sus aportaciones pantomímicas e interpretativas han sido

utilizadas hasta la fecha en la danza clásica. Así pues, será de gran ayuda para sustentar los aportes del coreógrafo y completar la perspectiva de este ante el uso de la comunicación no verbal.

Con respecto al área de la comunicación, se tendrán dos libros pilares que serán vitales para el sustento teórico gracias a sus grandes aportaciones al área de la comunicación no verbal, por un lado estará el libro titulado *La comunicación interpersonal una introducción a sus aspectos teóricos, metodológicos y empíricos* de la autora Marta Rizo García, 2018; donde se retomarán definiciones específicas como lo serán la comunicación, teoría gestual, comunicación no verbal y lenguaje corporal, y por el otro lado estará el titulado *La comunicación no verbal* de la autora Flora Davis, 2010; de donde no solo se retomara aportaciones de la comunicación no verbal, sino , la introducción a el tema de la kinésica y movimientos corporales.

Por último, en la aérea de la kinésica se encuentran autores como Ray Birdwhistell y Fernando Poyatos, esto gracias a sus grandes aportaciones para la teoría kinésica y comunicativa los cuales han sido indispensables para la comunicación no verbal.

Este proyecto no se limita a la teoría, sino que explora diversas dimensiones del ámbito audiovisual. Por lo que es relevante destacar que, en las últimas décadas, se han producido numerosos documentales, blogs y conferencias especializadas que abordan tanto la danza como el arte en general.

Para comenzar, es importante señalar que, durante la pandemia, el período de confinamiento llevó a la creación de diversos canales en la plataforma de *YouTube*. Estos canales se dedicaron a ofrecer conferencias y clases magistrales sobre la danza clásica; uno de ellos es la serie de videos secuenciales titulados *Breve historia del ballet* por Lucia Chilobroste en los que dan una amplia explicación a la línea del tiempo de la danza clásica y en donde se retoman a bailarines, coreógrafos y piezas artísticas que han sido nombradas como las joyas del ballet gracias a su importancia en la danza clásica. Por otro lado, esta otra clase magistral impartida por Francisca Folch Couyoumdjian el cual lleva por título *Un viaje por la historia del ballet el arte de lo efímero* en donde se explica no solo una línea temporal del ballet sino que se centra en la capacidad de un bailarín de interpretar y crear una historia mediante su herramienta principal, el cuerpo.

Finalmente, se encuentran los diversos documentales que están inmersos en el mundo del ballet como lo es *First position*, en este se explota el mundo de las competencias dancísticas, específicamente en el Youth America Grand Prix el cual es uno de los más importantes en el mundo artístico del ballet ya que escuelas y compañías de todo el mundo ocupan este espacio como una manera de encontrar nuevos talentos. Por otro lado, está el documental titulado *Ballet 422* en el cual se siguen los pasos del joven coreógrafo Justin Peck en su proceso creativo y en todo el proceso de montaje para crear la pieza 422 de la compañía del Ballet de la Ciudad de Nueva York. Otro documental que ha impactado a la danza clásica ha sido el titulado *Un cuento de bailarines*, en el cual se plasma una protesta al sistema en las compañías al momento de contratar a los bailarines, ya que en Estados Unidos actualmente se sigue viviendo el racismo en todas las áreas a tal punto que ha afectado a los bailarines afroamericanos que por su color de piel se les ha impedido ser contratados como primeros bailarines. Estas tres piezas son de los documentales más importantes en el medio artístico ya que abre la puerta al mundo de la danza, sin filtros lo cual permite ver la realidad del día a día de un bailarín de ballet y muestran la crudeza de la danza.

Por último, se encuentran los documentales de danza contemporánea que han sido los más explorados, como lo es *Pina* el cual está enfocado a la exbailarina y coreógrafa Pina Bausch, en más que un documental es una película en la que se muestran algunas de las piezas dancísticas más importantes de la coreógrafa. Otro de los documentales más importantes en la danza contemporánea ha sido *Mr. Gaga*, en el cual se explora las aportaciones del famoso coreógrafo Ohad Naharin en el cual por medio de testimonios y grabaciones de ensayos se muestra algunas de sus aportaciones a la danza.

Capítulo 2. Marco teórico. Problemáticas conceptuales y temáticas que atraviesan el trabajo

I. La voz del cuerpo, los lazos del ser humano

El presente capítulo titulado: *La voz del cuerpo, los lazos del ser humano*, tiene como objetivo ofrecer un marco general sobre conceptos básicos que aportan una base teórica de esta investigación, para iniciar se pretende contextualizar el concepto de la comunicación en donde se retoman autores de gran relevancia que han hecho teorías desde diferentes perspectivas,

como lo son las autoras Martha Rizo y Papalini Vanina. Posteriormente se realizará un bagaje por el campo de la investigación de la kinésica con autores como el antropólogo Ray Lee Birdwhistell el cual es considerado el padre de la kinésica: y Fernando Poyatos, académico multidisciplinario especializado en el área de la comunicación no verbal.

Para comenzar, es fundamental definir el termino de comunicación, la cual puede ser considerada como una palabra compleja de explicar debido a su naturaleza que se caracteriza por ser un concepto polisémico, por esta razón es necesario examinar sus orígenes para comprenderlo mejor. La *comunicación* proviene del latín *communicare* que significa intercambiar, compartir, poner en común. El prefijo *com* significa unión, en compañía de conjuntos y mutuamente (García, 2009). Por otro lado, la Dra. Papalini Vanina propone los siguientes modos de concebir a la comunicación:

- a) Como la transmisión simple de un estado o propiedad, incluso en relación con objetos inanimados;
- b) Un comportamiento de un ser vivo que ejerce influencia sobre otro.
- c) Intercambio de valores sociales.
- d) Transferencia de información.
- e) El acto de compartir significados que han sido contruidos socialmente.
- f) Formación de una unidad social que comparte valores, un determinado modo de vida y un conjunto común de normas (Vanina, 2002).

Desde el siglo XX hasta la actualidad se han formulado diversas teorías de la comunicación que se ha ido construyendo desde diversas perspectivas disciplinarias, un ejemplo de esto es la Teoría fisicomatemática o también conocida como la *Teoría matemática de la información* introducida por autores como Claude Shannon y Warren Weaver a finales de 1940, esta corresponde al área de las matemáticas y de la computación la cual estudia la transmisión y el procesamiento de los datos. De igual manera se caracteriza por medir y representar la información y de estudiar la capacidad de los sistemas de comunicación para procesar y transmitir la información. Su aplicación abarca desde las ciencias de la computación, la ingeniería eléctrica, la estadística y la biología (Investigadores, 2017).

A comienzos del siglo XX, durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, se consolidó un uso intensivo e intencionado de los medios de comunicación masiva, cuyo principal objetivo fue influir y moldear los ideales y valores sociales de la época. En este contexto, los mass media adquirieron un papel crucial, transformando las relaciones interpersonales y promoviendo tendencias hacia la homogeneización del pensamiento y la búsqueda de una visión unificada de la realidad.

A partir de allí, se establecen diversos modelos de comunicación, por ejemplo, la Teoría psicológica con base a la percepción propuesta por Abraham Moles, definió al proceso comunicativo como una dinámica social, en donde los signos elementales de la comunicación son combinados con otros más complejos, que son recibidos e interpretados por cada persona, en esta teoría los medios de comunicación masiva juegan un papel fundamental. Este modelo de comunicación se basa en que la comunicación se realiza por medio de dos ciclos principales, cada uno con duraciones distintas.

En ese marco, surgieron diversas teorías de la comunicación. Una de ellas fue la teoría psicológica de la percepción propuesta por Abraham Moles, quien concibió el proceso comunicativo como una dinámica social en la que los signos básicos se combinan con estructuras más complejas, las cuales son interpretadas de manera particular por cada individuo.

En este enfoque, los medios de comunicación masiva desempeñan un rol esencial. Según esta teoría, la comunicación se desarrolla a través de dos ciclos diferenciados. El primero corresponde a la transmisión inmediata de mensajes a través de los medios masivos y se relaciona con el entorno sociocultural. En este ciclo, quienes reciben los mensajes son considerados observadores, mientras que quienes los generan y difunden son identificados como líderes de opinión. El segundo ciclo, de más largo plazo, inicia con la creación de una idea o producto, que luego es canalizada hacia los micromedios y, finalmente, difundida por los medios de comunicación masiva, proceso mediante el cual se alcanza su popularización en la sociedad (Ramírez, 2015).

Otra de las teorías más sonadas en el medio comunicativo es la teoría de la Aguja hipodérmica del autor Harold Laswell, esta forma parte de los primeros estudios sobre la comunicación, en donde unifica los conceptos de la sociedad de masas con desarrollos sociológicos y psicológicos, su punto de origen se remonta a la década de los 30, gracias a la

necesidad de estudiar los efectos de la propaganda del momento. Esta teoría de la comunicación trata de explicar el poder de la persuasión que tienen los medios de comunicación sobre su público a través de la propaganda (Marshall, 1997).

De acuerdo con autores como María Luisa Naranjo, la comunicación puede analizarse desde diversos enfoques. Uno de estos enfoques es el humanista, que sitúa al ser humano como el elemento fundamental del proceso comunicativo. En este modelo, la función principal del ser humano es la de establecer relaciones, en lugar de intercambiar información. Además, este enfoque subraya la importancia del contexto, que se desglosa en tres aspectos: el cultural, el situacional y el de urgencia.

- El aspecto cultural: Se relaciona con el marco de referencia actitudinal de la persona, en la cual se toman las creencias, aspiraciones, expectativas, temores, etc. Que la persona ha desarrollado, como resultado de su exposición a la cultura y entorno en la que se desarrolló el individuo.

- Aspectos situacionales: Contexto de todas las variables psicológicas, sociológicas y físicas; como lo es el sexo, edad y época generacional.

- Aspectos de urgencia: Está relacionada con la necesidad de establecer comunicación, e implica las presiones internas, limitaciones y requerimientos que una persona experimenta en cualquier situación comunicativa (Pereira, 2005).

1.1 Comunicación humana, un bagaje por la historia de la comunicación

El ser humano se ha caracterizado por ser un ser social, por lo que la comunicación ha sido una herramienta fundamental para este proceso de socialización e interacción con los de su alrededor y su mundo en general, para lograr comprender el funcionamiento de la comunicación es necesario comenzar por explicar tres conceptos claves de la comunicación, el código, lenguaje y lengua.

En primer lugar, el código se entiende como un conjunto de signos de la misma naturaleza, regidos por reglas que permiten su formación y combinación entre sí. (Euskadi, 2022) Por otro lado, según Mauricio Beuchot, un signo es cualquier cosa que representa a otra cosa, es decir, lo que sustituye a otra cosa. (Mauricio, 2004)

De esta forma el lingüista, filósofo, politólogo y activista estadounidense Noam Chomsky describe que en el lenguaje se encuentra un conjunto de signos de la misma naturaleza cuya función primaria es permitir la comunicación entre organismos, pero que asimismo, en el caso particular del lenguaje verbal humano se encuentra frente a una facultad biológica y psicológica exclusiva del Homo sapiens de esta forma Noam Chomsky menciona que “El lenguaje es una especie de estructura latente en la mente humana, que se desarrolla y fija por exposición a una experiencia lingüística específica.” (Gestion polis, 2008) Por otra parte, él fue un filósofo, ensayista y poeta alemán Martin Heidegger afirmaba que el lenguaje humano tiene la capacidad de articular los signos formando estructuras complejas que adquieren nuevas capacidades de significación (B., 2022).

Para definir los conceptos de habla y lengua será necesario recurrir al lingüista, semiólogo y filósofo suizo Ferdinand de Saussure. Dicho autor, define al habla como el lenguaje en acción, es decir, la ejecución individual de cada hablante (Victorino Zecchetto & Mabel Marro & Karina Vicente, 2013). En contraste, la lengua la define como un objeto definido en el conjunto heterogéneo de los hechos del lenguaje, en otras palabras, define que la lengua es la estructura y el armazón del sistema de un idioma, mientras que el habla representa la práctica individual de los hablantes (Victorino Zecchetto & Mabel Marro & Karina Vicente, 2013)

De esta forma se podrá decir que la comunicación entre seres humanos ha evolucionado a tal grado de satisfacer necesidades sociales, culturales y cognitivas lo que ha permitido al ser

humano elevar su capacidad de abstracción lo que permite que en su día a día estos puedan hacer uso y manejo de símbolos y signos que se han establecido previamente en una estructura social.

A lo largo de la historia se han creado teorías acerca del origen de la comunicación humana, aunque no se sabe con certeza cuándo nació la comunicación, aunque para esta investigación se retoma la explicación que la autora Marta Rizo García retoma en su libro titulado, *La comunicación interpersonal, una introducción a sus aspectos teóricos, metodológicos y empíricos*. En donde se nos explica que el lenguaje surgió directamente a una actividad social como lo es la caza, la comida, el cuidado del fuego, entre otras actividades de supervivencia esto funcionó como una herramienta al sujeto para nombrar las actividades anteriormente mencionadas esto fomentó la capacidad de la comunicación entre los humanos, comenzando por una gama de sonidos y gritos que con el paso del tiempo se fueron puliendo a tal punto de crear sonidos complejos (García, 2009).

Como se mencionó anteriormente, existen diversas teorías sobre el origen de la comunicación humana y del lenguaje. A continuación, se presentan dos de las más conocidas:

- Teoría onomatopéyica

Esta teoría plantea que el lenguaje tuvo su origen en la imitación de sonidos provenientes del entorno natural en el que el ser humano se desarrollaba. Entre estos sonidos se incluían ruidos emitidos por animales, así como manifestaciones naturales como el viento al chocar contra las rocas o los árboles, y el sonido característico de la lluvia (Mora, 2021).

- Teoría gestual

En esta teoría afirma que mediante el canal visual del ser humano y mediante gestos como las expresiones faciales, miradas, posturas corporales, movimientos de manos, piernas y cabeza. Era posible la comunicación entre los seres humanos. Esta teoría hoy en día tiene un gran peso, ya que el lenguaje gestual y corporal en el proceso comunicativo entre los seres humanos es vital y de gran importancia para que este proceso se efectúe con claridad (García, 2009).

1.1.1 Comunicación no verbal

Como se ha visto en apartados anteriores, la comunicación humana se conforma de diversos elementos que requieren un sistema de códigos compartidos entre los seres humanos de una sociedad, entre estos elementos se encuentran los verbales y no verbales.

Diversos autores han llevado a cabo investigaciones sobre la comunicación verbal y no verbal. Para esta investigación, se toma en cuenta el trabajo de Flora Davis, quien escribió el libro *La comunicación no verbal*. En su obra, Davis sostiene que el estudio de la comunicación se basa en cinco disciplinas distintas: psicología, psiquiatría, antropología, sociología y etología (Davis, 2010).

Tomando en cuenta esta teoría se dirá que, por una parte, en el área de la psicología serán los encargados de observar la corriente de los movimientos corporales como lo es: el contacto visual, la gesticulación de la boca, el roce del cuerpo, en otras palabras, analizan el comportamiento no verbal para posteriormente procesarlo para generar estadísticas y analizarlo (Davis, 2010).

En segundo lugar, se encuentra la psiquiatría, con uno de sus mayores exponentes, es el psiquiatra, psicoanalista y austriaco Felix Deutsch pionero en la medicina psicosomática quien se dedicó a registrar las posiciones y gestos de sus pacientes para estudiar el comportamiento humano tanto el verbal como el no verbal para posteriormente utilizarlo como un proceso terapéutico (Press, 2017).

En tercer lugar, está el área de la sociología, quienes han observado y descrito de una forma algunas de las etiquetas de comportamiento social, aspectos fundamentales en la interacción del día a día de los seres humanos que han determinado la forma de convivencia dentro de una sociedad en específico.

En cuarto lugar, está la antropología, en donde según la autora Flora Davis, se han encargado de observar las diversas expresiones culturales del lenguaje corporal que se manifiestan en distintos espacios geográficos y distintas nacionalidades (Davis, 2010).

Y en último lugar se encuentra a los etólogos, quienes a lo largo de las investigaciones de estudios en lugares selváticos han descubierto las similitudes entre el comportamiento no verbal del hombre con otros primates, es así los etólogos se han dedicado analizar el comportamiento físico en concreto.

Es así que se podrá decir que la comunicación no verbal ha precedido a la verbal teniendo en cuenta que los sujetos aprenden e incorporan la comunicación no verbal antes, es así que actualmente se considera que en una conversación cara a cara entre seres humanos solo el 35% se compone de comunicación verbal, mientras que el 65% de la información recibida o transmitida será por la comunicación no verbal (MHEDUCATION, 2019).

Autores como el profesor Mark L. Knapp afirmaba que la comunicación no verbal se compone de diversos elementos, los cuales pueden clasificarse en siete categorías:

- **Movimientos del cuerpo:** estos comprenden a los elementos que no permanecen estáticos durante la comunicación como lo son los gestos, posturas y expresiones faciales.
- **Características físicas de los autores:** estos elementos son aquellos que permanecen estáticos durante la interacción como la estatura, peso, color de piel, olor corporal, etc.
- **Conducta táctil:** acciones durante la interacción como lo es el acariciar, tocar, golpear o sostener.
- **Paralenguaje:** estos aspectos son aquellos que rodean al lenguaje verbal como lo es el tono, intensidad, velocidad y pausas.
- **Proxémica:** este hace referencia al uso de espacio por parte de los participantes en la interacción.
- **Artefactos:** objetos físicos que en ocasiones pueden actuar como estímulos no verbales y que son manipulados por los sujetos en la interacción como lo es una pluma, uso de lentes, ropa, etc.
- **Factores del entorno:** estos aspectos que interfieren en la interacción, aunque no son parte directa de la misma como lo es la música, muebles, temperatura, iluminación o ruidos del ambiente (Knapp, 1980).

Por otro lado, autores como Ekman y Friesen clasificaron los componentes de la comunicación no verbal según su uso y funcionalidad, organizándolos en las siguientes categorías:

- **Emblemas:** Estos suelen ser actos no verbales que tienen una traducción clara al lenguaje verbal, estos suelen realizarse principalmente a través de las manos y de la cara, por ejemplo, levantar un puño, suele referirse a la lucha o en un deporte suele referirse a la

victoria, otro ejemplo es el alzar los dedos índices y del corazón abiertos en señal de amor y paz.

- **Ilustradores:** Son aquellos gestos que van unidos a la comunicación no verbal y su función consiste en reforzar el significado de la información expresada verbal, esto puede ejemplificarse al negar o afirmar algo el cual vaya acompañado del movimiento de cabeza.
- **Muestras de afecto:** Estos aspectos suelen ser faciales y corporales que sirven para expresar emociones como la tristeza, alegría, miedo, etc.
- **Reguladores:** Cumplen la función de estructurar o guiar el desarrollo de la conversación entre los interlocutores. Esto puede incluir gestos como movimientos de los ojos, las manos o expresiones faciales, los cuales se intercambian para señalar mutuamente que la interacción debe continuar.
- **Adaptadores:** Estos son actos no verbales que consisten en movimientos, gestos o acciones que utilizamos de forma inconsciente para conducir sentimientos o controlar algunas respuestas, estos son aprendidos durante la socialización primaria, un ejemplo de estos es el cubrirse la cara con las manos para indicar algún sentimiento de vergüenza (Scarlett Iglesias-Hoyos, Arturo del Castillo, Jairo Muñoz , 2016).

1.2 Cuerpo y Kinésica

El cuerpo humano se considera una fuente de información debido a los movimientos corporales, que pueden ser conscientes o inconscientes y tienen la función de expresar emociones e ideas en la interacción cotidiana. Aunque el cuerpo puede realizar una amplia variedad de movimientos corporales, estos a menudo están condicionados por las restricciones culturales. Las normas culturales y sociales actúan como pautas que guían el comportamiento kinésico (García, 2009).

La kinésica, también conocida como cinésica, es actualmente considerada una ciencia que estudia la comunicación corporal. Su nombre proviene de la raíz griega *kinesis*, que significa movimiento (RAE, 2023). Aunque existen diversos autores que investigan la kinésica y el análisis de los movimientos corporales en los seres humanos, para esta investigación se destacan dos autores fundamentales: Ray Birdwhistell y Fernando Poyatos.

Ray Lee Birdwhistell, antropólogo estadounidense y fundador del campo de la cinesia, estudió las expresiones y movimientos corporales, incluyendo expresiones faciales, posturas y proxémica, entre otros (Lifeder, 2022). En la década de los 50, Birdwhistell acuñó el término *kinésica*, que definió como “La comunicación silenciosa en la que el cuerpo juega un papel en el envío de un mensaje” (Randstand, 2023).

El antropólogo Birdwhistell afirmaba de esta manera, que los movimientos corporales comunican de manera constante, permitiendo a las personas interpretar y recibir el mensaje del emisor. A este fenómeno lo conocemos como cinesis o kinésica. Además, Birdwhistell descubrió que existe una analogía entre la cinesis y el lenguaje, ya que ambos están conformados por unidades, que son:

- Kine: esta es considerada como la unidad más pequeña, son conocidos como aquellos movimientos apenas perceptibles
- Kinemas: los cuales son considerados como los portadores de sentido cuando estos se toman en conjunto, suelen ser estos los movimientos con mayor significado (UISRAEL, s.f.).

Una vez que Birdwhistell dividió los movimientos corporales en dos grandes ramificación lo que continua fue realizar un signo taquigráfico para cada “Kine” los cuales podrían registrarse en otro sistema de símbolos con reglas, entre estos se encuentran movimientos como lo es a cabeza inclinada hacia algún lado específico, el cual gráficamente se indica con la letra “H” en mayúscula y dependiendo de la inclinación de la cabeza se le agrega una línea atravesando la letra diagonalmente, otro común, es la sonrisa, la cual se representa con una media luna, entre otros. Este sistema taquigráfico ha sido clave para la investigación técnica denominada microanálisis (Davis, 2010).

Birdwhistell descubrió que el comportamiento no verbal puede contradecir al verbal. Sin embargo, el autor sostiene que es necesario prestar más atención al lenguaje no verbal, ya que estos movimientos serán realizados de una manera inconscientes, lo que hace que sean más sinceros y espontáneos.

Posteriormente, en términos metodológicos, Birdwhistell fundamentó la kinésica en varias consideraciones, las cuales son:

- La actividad corporal visible, al igual que otros sistemas de signos, tiene un impacto directo en el comportamiento de los demás integrantes de un grupo. Elementos como la postura, los movimientos del cuerpo y las expresiones faciales siguen patrones específicos y deben ser analizados de manera sistemática.
- Ninguna expresión ni ningún movimiento corporal carece de significado en el contexto de donde ocurre.
- Los aspectos biológicos y la experiencia de cada individuo aportan elementos idiosincrásicos a su sistema kinésico, aunque las características individuales o sintomáticas de esos elementos solo puede ser valorada siguiendo el análisis más amplio del que forma parte. (García, 2009)

Por otro lado, está el antropólogo Fernando Poyatos quien es considerado como uno de los académicos internacionales más destacado en el campo multidisciplinario de la comunicación no verbal, describe a la kinésica como cualquier movimiento o posición observable de base psicomuscular conscientes e inconscientes. De igual manera el autor recalca que la kinésica se puede percibir de cuatro formas distintas (García, 2009)

- Visualmente: esta suele ser la manera que predominan las interacciones humanas, al observar a otra persona se puede percibir mediante la dimensión temporal y la percepción visual la intención de una persona al realizar cualquier movimiento
- Audiblemente: sonidos que se generan en la interacción que complementan al lenguaje verbal como lo es el aplaudir con chasquear los dedos, de igual forma pueden ser sonidos que caracterizan a una persona como el sonido de los tacones al caminar.
- Táctilmente: también es conocido como kinésica contactual esta se puede ver en los abrazos, besos, o cualquier contacto entre dos o más personas en las que se pueden percibir el calor, presión, etc.
- Cinestesicamente: estos movimientos son generados a través de nuestros músculos, tendones, nervios y articulaciones, estos suelen ser sin un contacto directo con otras personas, pero si se pueden observar (Poyatos, 2017).

Poyatos realiza la definición y distinción entre gestos, manera y posturas. Por un lado, los gestos son aquellos movimientos los cuales pueden ser conscientes o inconscientes los cuales pueden ir acompañados por el lenguaje verbal. Estos movimientos suelen involucrar la cabeza, o extremidades; por ejemplo, una sonrisa o el extender los brazos para indicar que se quiere un

abrazo. Por otra parte, las maneras, estas suelen ser más o menos conscientes, aunque suelen caracterizarse por su dinamismo, estas son conocidas por ser aprendidas según el contexto social, situacional y cultural, estos los podemos ver en la forma de fumar, cruzar las piernas, rascarse o de comer de cada persona. Finalmente, las posturas hacen referencia a la orientación y el uso general que toma el cuerpo, estas de igual forma suelen depender de un contexto social y cultural. Las posturas pueden ser estáticas como lo es la forma de arrodillarse en una misa donde se reposan las rodillas en un banquillo con el cabeza inclinado. O dinámicas, como meditar con las manos en una posición que permita movimiento continuo de los dedos (Poyatos, 2017).

Es así que varios autores se han dedicado a investigar al ser humano y sus interacciones, ya que el cuerpo es una fuente valiosa de información que mediante movimientos, gestos y posturas las cuales pueden ser conscientes o inconscientes, estas comunican más que el lenguaje verbal, en otras palabras, las normas culturales y sociales de cada sociedad y cultura determinan los movimientos kinésicos de cada grupo social.

1.2.1 Él va y ven, proxémica

En cada interacción humana comunicativa ocurre en un lugar, espacio y tiempo determinado, conocido como contexto. El antropólogo e investigador intercultural, Edward T. Hall fue el responsable de acuñar el concepto de proxémica en 1936 al elaborar su obra también conocida como *La dimensión desconocida* del mismo año, donde describe las dimensiones que rodean a una persona. Hall identificó tres tipos de espacios que permiten la variación de la proxémica, que son:

- Espacio fijo: el cual es marcado por las estructuras inamovibles, como son construcciones o límites territoriales.
- Espacio semifijo: espacio en el que se tienen obstáculos, que pueden moverse.
- Espacio personal o informal: es aquel que se encuentra alrededor del cuerpo, esta varía en función de las culturas personales o sociales (Comunicación y poder, 2022).

Por otro lado, el autor Felicísimo Valbuena señala que el espacio en el que se desarrolla la interacción humana no solo facilita la comunicación, sino que cumple otras funciones, como:

- Funciona como una fuente de estímulos para la conducta.
- Refugio y confiere seguridad a los seres humanos.
- Función simbólica, al asociarse con el estilo de un determinado grupo.
- Facilita la interacción social creando espacios específicos para usos concretos (Valbuena, 1979).

Por otro lado, la proxémica es parte esencial de la comunicación humana, esta es la ciencia dedicada al estudio de la organización del espacio en la comunicación, en específico esta, estudia las relaciones de la cercanía y alejamiento de las personas, objetos, posturas y contacto físico en las interacciones humano, esta pretende estudiar el significado que desprenden dichos comportamientos (Centro virtual Cervantes, 2020). Este término fue acuñado por el antropólogo Edward Hall, miembro de la Escuela de Palo Alto, Hall identificó varios tipos de espacios, estos son:

- **Espacio íntimo:** va desde el contacto físico hasta aproximadamente 45 cm, esta distancia se puede subdividir en dos, en primera instancia está el de 0 a 15 cm que es considerado el de contacto físico, y el de 16. 45 cm que corresponde al marco de la privacidad.

- **Espacio casual-personal:** se extiende desde los 45 cm a 120 cm la cual es considerada la distancia habitual de las relaciones interpersonales.
- **Espacio social-consultivo:** abarca de los 120 cm hasta los 364 cm, es utilizado en el intercambio de cuestiones no personales y más formales.
- **Espacio público:** que va de los 364 cm hasta el límite de lo visible o lo audible. En esta los participantes tienen que amplificar recursos como lo es el de la voz para posibilitar la comunicación como lo es una conferencia (Centro virtual Cervantes, 2020).

1.2.2 : El arte perdido, la pantomima

El presente capítulo pretende dar un poco de contexto sobre el arte de la pantomima, Para empezar, se ofrecerá una breve línea del tiempo que ilustra el origen y los usos de la pantomima. A continuación, se abordará un apartado especializado en la pantomima estética, enfocándose en su aplicación en la danza, específicamente en la danza clásica, y su evolución en los últimos 20 años.

La palabra pantomima proviene del griego *Pantóminos* el cual puede entenderse como “el que imita todo”, es así que a esta se le conoce como la representación que se realiza mediante gestos, posturas o movimientos corporales que representan (Mena, 2001) Aunque la pantomima tiene origen del mimo, el cual es considerado como un género literario creado para las representaciones teatrales en la antigua Grecia.

El inicio del arte de mimos comienza desde las orgías dionisiacas en donde lo que se buscaba era manifestar diversas expresiones corporales, aunque posteriormente estas fueron sancionadas, por lo que las ménades y los sátiros debían de ocultar sus actos. Aunque los artistas al estar limitados buscaron otras formas de expresión, por lo que artísticamente comenzaron a manifestarse a pesar de la represión mediante la danza siendo así está la manifestación expresiva corporal del momento. Posteriormente la danza no sería la única manera de expresión, ya que se descubrió la utilidad de la gesticulación, la cual era considerada como el hablar sin emitir sonidos, es así que nace el teatro mudo, en donde los actores agregaron la acción corporal a su trabajo escénico (Ecured , 2019).

Aunque la pantomima como tal surge en roma, con el nombre de *pantomime* que responde las necesidades de las canticas, las cuales eran partes líricas de las tragedias recitadas o cantadas por un solo actor, estas con frecuencias eran acompañadas por instrumentos musicales, aunque en Roma estas eran realizados por dos actores, uno se dedicaba a cantar la letra, mientras que el otro realizaba gestos apropiados a las palabras. Posteriormente en el periodo medieval la pantomima fue incorporada en el arte de los juglares, los cuales mediante prosas y versos se narran textos y se contaba historias para entretener a múltiples públicos. Los juglares se caracterizaron por hacer a la pantomima como un recurso fundamental en sus interpretaciones ya que poseían múltiples habilidades escénicas y artísticas que los complementaban para contar los relatos (SCENA , 2018).

La pantomima artística se caracteriza por su alta complejidad en la ejecución, ya que para esto se necesita de un entrenamiento físico, gestual e interpretativo, principalmente de una persona que tenga conciencia corporal, es así que el ejecutante requiere conocer su cuerpo y sus capacidades para poder interpretar a la perfección cualquier papel. Por otro lado, está también suele ser compleja en la forma de manifestar o plasmar las emociones, ya que se necesita un rango de conocimientos emocional para poder interpretar los sentimientos de la mejor manera para que la audiencia logre comprender a la perfección aquello que se busca narra con gestos, ya que estos serán los encargados de comunicar sensaciones, acciones, emociones o de recrear objetos de momentos específicos.

La pantomima no solo se utilizó en el teatro, sino que también desempeñó un papel crucial en el cine. Durante el siglo XX, la pantomima se convirtió en una herramienta fundamental en el cine mudo, que abarcó desde finales del siglo XIX hasta las tres primeras décadas del siglo XX. Esta época se considera la *edad de oro* de la expresión mímica en el cine. Entre los pioneros de este arte en el cine se destaca el icónico Charles Chaplin, de origen británico, quien se convirtió en un emblema del cine mudo de principios del siglo. Otro destacado exponente de la pantomima fue el actor Marcel Marceau, conocido por su personaje Bip the Clown, quien describió la mímica como el *arte del silencio*.

II. Las huellas de la danza, la historia del ballet

El siguiente capítulo lleva por título *Las huellas de la danza, la historia del ballet* tiene como objetivo el exponer un marco general de historia de la danza de sus orígenes, Para ello, se consultarán diversos autores, destacando especialmente a dos: Ana Abad Cartés, con su libro titulado *Historia del baile y de la danza moderna* y a Sylvia Susarrey Ríos, con su obra titulada, *Prácticas escénicas en la carrera profesional de la danza clásica*. Posteriormente, se hará un apartado para retomar las contribuciones del bailarín y coreógrafo conocido como el padre del ballet de acción, cuyas aportaciones serán fundamentales para esta investigación.

Para comenzar, se podrá definir a la danza como aquel arte basado en la expresión física. Aunque esta entra en la escena del ser humano con el hombre primitivo, es decir, aparece en la vida del ser humano desde tiempos prehistóricos no solo como un medio de expresión sino también como una forma de comunicación. Pero no fue hasta la Grecia antigua hasta que se reconoció formalmente a la danza como un arte, a tal punto que la consagraron en una musa mitológica, Terpsicore. En Grecia, la danza cumplía dos objetivos principales: por un lado, era una forma de alcanzar la catarsis, una práctica que se originó en las danzas dionisiacas, bailes sagrados en honor al dios Dionisio. Por otro lado, la danza servía como un medio de comunicación social, colaborando con el teatro para narrar historias en diferentes regiones de Grecia (Carlés, 2004).

La danza continuó evolucionando y fusionándose con otras formas artísticas, como el teatro. Sin embargo, no fue sino hasta la Edad Media cuando se produjo una separación notable entre las danzas sociales, dividiéndose en danza de corte y danza popular. Las primeras, ejecutadas en los palacios, se conocían como danzas bajas, caracterizadas por el arrastre de los pies. En contraste, las danzas populares se realizaban en fiestas y celebraciones paganas, y se distinguían por su naturaleza más vivaz, con movimientos que incluían saltos y otros pasos enérgicos (Carlés, 2004).

Gracias al Renacimiento italiano, se produjo un notable desarrollo en todas las artes. Durante esta época, la danza comenzó a adquirir una función social significativa en la corte italiana. En 1533, Catalina de Médicis se casó con Enrique II, rey de Francia, lo que permitió que los bailes de corte italianos se trasladaran a Francia y se transformaran. Bajo la influencia de

Catalina, estos bailes no solo mantuvieron su función social, sino que también se difundieron ampliamente. El 15 de octubre de 1581 se estrenó el que se consideraría como el primer espectáculo-ballet real, titulado *Le Ballet de la Reine*, basado en la leyenda de Circe (Delgado, 2020).

Posteriormente, en 1600 la danza comienza a ser considerada como uno de los elementos básicos que debía tener la nobleza, era igual de importante que el saber andar en caballo, ya que esta les brindaba la elegancia que se asociaba a la nobleza. En 1653 con la llegada del rey Luis XIV se abre una nueva etapa para el ballet, a su corta edad de 14 años fue considerado como el mejor bailarín de su corte, es así que ofrecía espectáculos en Versalles en donde se incluían danzas y ballets como lo fue el *Ballet de la nuit* en el cual era parte del elenco principal personificando al dios Apolo, del cual adoptó su apodo a largo plazo conocido como el Rey Sol. Luis XIV fue el primer monarca que comprendió que para que la danza llegará a mayores niveles de ejecución era necesario la profesionalización, es así que en 1661 fundó la Real Academia de la Danza en París, lugar donde se formaría tanto la técnica como a bailarines en el ballet, este espacio sería el gran motor de la técnica del ballet, aunque esto no sería posible sin sus músicos, bailarines y coreógrafos que formarían la técnica que hoy conocemos, de los más influyentes se encuentran, Jean-Baptiste Lully, Pierre Beauchamp, Giuseppe Torelli y Molière (Ríos, 2000).

Pierre Beauchamp, quien fue el profesor del rey XIV y considerado como uno de los mejores bailarines de la época, y que por esto mismo fue el director por muchos años de la Real Academia de la Danza que posteriormente se convertiría en la hoy conocida Ópera de París; fue la persona que se encargó de crear las cinco posiciones de los pies que hoy en día se conocen, estas posiciones fueron divididas en dos:

- Posiciones Fernée (cerradas), aquellas en las que ambos pies se mantenían en contacto estrés sí en las que se encuentran la primera, tercera y quinta posición.
- Posiciones Ouverte (abiertas) en donde los pies se encuentran separados uno del otro como lo es la segunda y cuarta posición (Morlette, 2020).

Es así como Beauchamp estableció una de las características más importantes de ballet, el *en dehors* el cual consiste en la rotación de las piernas desde la cadera que permite la apertura de los pies, esta rotación de piernas ha sido fundamental para la danza ya que no solo permite una mayor movilidad en el bailarín, sino que estas permitiría una mejor visión en ángulo sobre los

escenarios, en donde el espectador podría tener múltiples puntos de visión de la anatomía de la danza (Rios, 2000).

Posteriormente, Molière buscaba la innovación del ballet, es así que desarrolló el *Comédie Ballet* en donde se basaba de los personajes de la antigua *Commedia dell'arte* italiana, en esta se consiguió la parte dramática a los ballets junto con Lully y Beauchamp crearon más de una docena de ballets en donde los personajes principales eran sacados de las vidas cotidiana y su tema central se basaba en el matrimonio y el amor en general, tras la muerte del compositor Lully en 1687 el género fue perdiendo fuerza hasta desaparecer (Carlés, 2004).

A finales del siglo XVIII, el ballet experimentó cambios significativos que dieron forma a lo que hoy conocemos como danza clásica. Jean-Georges Noverre, a través de sus escritos, introdujo el concepto de ballet de acción, marcando el inicio de una nueva era en la danza teatral. Este enfoque revolucionario destacó la importancia de la expresión y la narrativa en la danza. Simultáneamente, las bailarinas comenzaron a modificar su vestuario con propósitos tanto estéticos como prácticos. Los voluminosos trajes de la época limitaban la agilidad de las piernas, lo que llevó a la bailarina María Camargo a cortar su vestuario. Este nuevo diseño, dejaba al descubierto los tobillos, lo que causó gran controversia en su tiempo, pero permitió una mayor libertad de movimiento y fue un paso crucial en la evolución del ballet.

En 1789, en plena revolución francesa, surge el conocido primer ballet de demi carácter en donde los personajes plasman la vida cotidiana de personas reales, este ballet fue creado por el coreógrafo Jean Dauberval, titulado *La fille mal gardee*, el cual plasma una historia simple de amor que gracias a sus amplios recursos pantomímico es conocido como uno de los repertorios clásicos de la actualidad (DANZA BALLET, 2018).

En este mismo siglo los bailarines comenzaron a buscar el virtuosismo en la danza, teniendo a grandes bailarines como lo es *Dupre, Los Vestris y Los Gardel*, los cuales se encargaron de elevar la técnica masculina, mientras que por otro lado coreógrafos como Angiolini y Noverre buscaban nuevas técnicas de expresión y profundidad en la danza. Hasta que llegó el periodo del ballet romántico en el siglo XIX donde la danza se llenó de espiritualidad e imaginativo, esto da pie a lo que hoy conocemos como el ballet hetero. Para lograr crear este sentimiento de efímero como consecuencia, surgen las famosas zapatillas de punta, para cubrir la necesidad de crear una idea de que las bailarinas estaban flotando y volando por los aires, con esto surge de

igual forma los tutus blancos y ligeros, los cuales ayudaban a dar la idea del vuelo, es así que en 1832 se estrena el ballet titulado *La sylphide* de Filippo Taglioni, quien dio fama a la bailarina María Taglioni por su gran interpretación y por ser la primera bailarina que uso zapatillas de punta, este tipo de ballets se caracterizaban por contar historias en las que se mezclaban personajes tanto de la vida real como mágicos lo cuales podrían ser fantasmas, hadas, sílfides, entre otros.

En 1845 en el teatro de Haymarket en Londres el coreógrafo Jules Perrot reúne a las cuatro bailarinas más importantes del momento, Carlotta Grisi, María Tanglioni, Fanny Cerrito y Lucille Grahn, para crear un *Grand pas de quatre* en la que las cuatro divas del ballet mostraban sus grandes habilidades artísticas (Carlés, 2004).

Fue en 1847 Marius Petipa desarrolla un nuevo género de danza clásica, tomando de base las grandes técnicas de la escuela italiana, es así que dio origen a lo que se conoce como la escuela rusa, en la que buscaba una frescura y se pudiera ver un nuevo virtuosismo y vigor en esta, en la que se unía la elasticidad y la precisión de los bailarines gracias a que fue el primer bailarín del teatro del circo de Madrid, tuvo una gran influencia en sus coreografías como lo fue en *Paquita* (1848) o el famoso *Don Quijote* (1869). Posteriormente Petipa realizó una colaboración con el famoso Tchaikovsky del cual dio fruto a ballets como *La bella durmiente* (1890), *El cascanueces* (1892) y *El lago de los cisnes* (1895) junto con Lev Ivanov (R., 2019).

Finalmente, Michael Fokin da inicio a lo que hoy conocemos como el ballet moderno, el cual, sin rechazar el origen académico del ballet, mezcla esta con nuevos movimientos que permiten la expresión corporal como el uso de los agrupamientos simétricos y el uso inusual de los niveles del espacio para el bailarín. Fue así que es considerado el padre del ballet moderno y dio pie a la siguiente generación de coreógrafos como lo es Balanchine, Massine, Tudor, etc. (Carlés, 2004).

2.1 Jean George Navarre, el padre del ballet de acción

El siglo XVIII fue el parteaguas de la evolución en el ballet, del cual se desprenden hechos históricos que permitieron que la danza clásica se convertirá en lo que hoy conocemos, para esto existieron tanto bailarines como coreógrafos que se enfocaron plenamente en dejar huella, uno de estos es el famoso coreógrafo francés Jean-George Navarre quien gracias a sus fuertes

aportaciones al ballet se le rinde tributo anualmente el día de su nacimiento como la celebración del día de la danza.

Jean George Noverre debutó como bailarín en Fontainebleau, posteriormente a los 16 años se presentó en el Teatro de L'Opera Comique de París, para que finalmente se incorpora en la compañía de la Ópera Cómica, la cual al ser cerrada en 1749, se dispone a viajar a otras ciudades francesas e inglesas, es así que conoce al actor poeta y dramaturgo David Garrick quien sería de inspiración y posteriormente colega de Noverre, George buscaba darle un poco más de frescura al ballet, es así que buscaría implementar elementos de las artes teatrales al ballet, tiempo después Garrick invito a Noverre a reponer su coreografía *Las fiestas chinas* que se presentaría en el Teatro Drury Laine (Danza ballet, 2020).

Por otro lado, Noverre criticaba a los ballets del momento ya que estos se enfocan plenamente a las figuras, tanto del bailarín como de la simetría de sus trazos escenográficos, mientras que él tenía la perspectiva de que la danza tenía que conmover y tenía que lograr transmitir al espectador , es así que nace el ballet de acción, el cual se enfoca en contar una historia, siempre y cuando los bailarines se comprometieron a darle vida y voz a los personajes, siendo así que implementa los elementos teatrales de Garrick a su estilo.

Es así que el ballet de acción es también conocido como el ballet de pantomima, este género de danza se caracteriza por combinar los elementos del ballet clásico como lo es su técnica, con la mímica del teatro que era la que se dedicaba a contar una historia, de esta manera, se convirtió en un arte narrativo. Este surge en respuesta a la necesidad de desarrollar una danza más expresiva, por lo que el ballet tradicional se centraba plenamente en la técnica del movimiento dancístico mientras que el ballet de acción pone énfasis en la historia y sus personajes, en estos se hace uso de los gestos y expresiones faciales que permitan transmitir de la mejor forma las emociones de los personajes. Es así que se podrá decir que el ballet de acción se caracteriza por:

- **Énfasis en la expresión facial:** al unir a la danza con la dramaturgia, la expresión emocional mediante los gestos faciales, permiten la mejor interpretación de los bailarines.
- **Narrativa a través del movimiento:** el bailarín utiliza a su cuerpo como un medio de expresión en el que pueda contar una historia sin emitir ninguna palabra, sino por el cuerpo.

- **Importancia del argumento:** se necesita en la obra una historia plenamente definida y desarrollada en la que sus personajes cuentan con una historia.
- **Integración de la danza y la pantomima:** la pantomima sería utilizada como la herramienta perfecta que permite una narrativa fluida y visual (INAVSANIER , s.f.).

En 1760 en Lyon Francia, sale a la luz el reconocido manual *Lettres sur a la danse* escrito por el coreógrafo Jean George Noverre en el cual se manifiesta sobre todas las inconformidades que tiene sobre el ballet tradicional, y propone nuevas formas de movimiento. En este escrito, el autor ofrece 15 cartas en las cuales da inicio con un fragmento a la introducción de la historia de la danza a través de experiencias de coreógrafos y bailarines de esta manera sitúa a París en el siglo XVIII, lugar y momento donde se consideraba la cuna del ballet del momento, el cual desde la perspectiva de Noverre solo veía como se repetían una y otra vez los cánones arquetípicos de los bailarines que para él carecían de expresión y de innovación, es así que buscaría revolucionar la escena dancística del momento, para convertirla en un medio de comunicación expresiva, es por ello, que Noverre crea un legado con una visión revolucionaria, este manifiesto plasma las ideas angulares del pensamiento del coreógrafo, aunque han transcurrido dos siglos desde la redacción de este, en la actualidad se siguen conservando ideales y posturas de su legado.

Noverre era consciente de que los bailarines debían tener una buena técnica, pero que al mismo tiempo exigía que todo bailarín tenía que ser un ser pensante, con esto se refería a que cada ejecutante debía tener la capacidad de poder guiar su cuerpo conscientemente para no llegar a una ejecución mecánica.

Por otro lado, uno de los puntos que resaltaba el coreógrafo, realismo sobre el simbolismo, con esto Noverre buscaba desplazar el enfoque del simbolismo y la abstracción del ballet típico de la corte. Estipulaba que los personajes deberían de estar presentes siempre y cuando las acciones y emociones remitieron a experiencias humanas auténticas, para esto lo que proponía Noverre era que tanto los coreógrafos como los ejecutantes debían de interesarse y comprometerse con los personajes que iban a realizar, ya que tenían que conocer al personaje para poderle dar una buena interpretación para que el público pudiera recibir las verdaderas emociones. De esta manera es que hacía énfasis a la expresión corporal ya que era vital para transmitir es así que, al eliminar las máscaras y vestuarios estorbosos, pone al bailarín como un lienzo expresivo en donde se resalta el rostro y las posturas del cuerpo ya que Noverre declaraba que el gesto es un arte ya que es el medio por el cual se puede transmitir grandes pasiones.

Otra de las propuestas que realizó este coreógrafo iba guiada a la educación holística para los ejecutantes y coreógrafos profesionales, ya que consideraba esencial que estos dominan otras ramas del arte y para esto necesitaban educarse en diversas disciplinas relacionadas, como la pintura del cual aprenderían a poner atención en la composición de una imagen, y para llegar a realizar esto, esforzaba a la persona a observar su vida diaria con más detalle, lo que permitiría enriquecer al ejecutante a la creación del personajes realistas. (Vallejo, 2016)

El escrito concluye con una de sus frases celebre “Cualquier persona puede bailar pero solo pocos pueden transmitir la pasión y el compromiso” (Noverre, 1760). de esta forma, Noverre afirma que el bailarín con su presencia, mirada y movimiento el bailarín debe de llegar al público y para llegar a esto es necesario que el ejecutante estudie su cuerpo y lo entienda a la perfección para lograr un sentido armónico e inteligente, esto causaría que el ejecutante piense en la responsabilidad que posee como artista al tener la conciencia plena de su cuerpo, mente y espíritu

2.2 Bailando historias

La danza clásica se caracteriza por tener un lenguaje complejo y específico, que no solo está compuesto por la técnica, sino también por los trazos, movimientos y pantomima. Esta última es usada como un medio de comunicación del ejecutante con el público, a lo largo de la historia de la danza se ha conformado un diccionario amplio de movimientos y posturas que componen a la pantomima de la danza clásica. Este recurso es utilizado por la danza clásica para ejemplificar de una mejor manera las expresiones y sentimientos de los personajes, algunos de estos gestos o expresiones no requieren de una explicación detallada, ya que suelen ser movimientos que incluso pueden ser utilizados en la vida cotidiana (Guglielmotti, 2021).

En los múltiples movimientos pantomímicos se pueden realizar gestos que expresan sentimientos emociones o palabras como el miedo, amor, matrimonio, promesa, maternidad, preguntas, etc. De esta forma los ballets clásicos acompañados de la música, el vestuario, la escenografía y los movimientos pantomímicos crean una atmósfera particular que permite al espectador ver la historia que se cuenta. Por otro lado, la pantomima se caracteriza por verse natural y fluida para que no se sienta artificial o rompa la atmósfera de la danza. Algunos de los movimientos más usados en el ballet seria:

- Muerte: este movimiento se basa en cruzar los brazos estirados con el brazo izquierdo encima del derecho, en diagonal abajo. Este movimiento se puede observar en ballets como lo es El lago de los cisnes, Bayadere o Giselle

- Bailar: este movimiento se realiza subiendo los brazos y haciendo un ligero movimiento de muñecas se realiza 2 círculos y al tercero se abren los brazos, esta acción da a entender que se está invitando a bailar a alguien o se hace referencia a algún baile realizado con anterioridad, este movimiento se puede ver en ballet como lo es Don Quijote, Cascanueces, Sylphide o Bella durmiente.

- Piedad, rogar: esta acción se distingue por ser usada en diversos contextos ya que se puede utilizar al rogar o implorar por algo, en unos ballet como la fille mal

gardee el personaje principal lo utiliza para implorar a su madre que le permita salir con sus amigos, mientras que en Giselle, la principal utiliza este movimiento para

pedirle a la reina que no maten a su amado, en este movimiento se suben los brazos a la altura del rostro, uniendo las palmas y haciendo pequeños movimientos de arriba abajo.

Existen acciones que a simple vista se pueden interpretar, ya que son de uso cotidiano como lo son:

Escuchar

Amor/amar

Bebe/maternidad

Matrimonio

The nacional ballet of Canada, 2014

Autores como Noverre recalcaban que era vital no solo realizar los movimientos de la pantomima, sino que se tenía que realizar con una intención y una expresión facial ya que esto daría sentido al movimiento esto gracias a que ciertos movimientos al hacerse con diferentes intenciones la historia no estaría siendo bien contada, es así que el bailarín debe de ser muy preciso en el carácter del movimiento y que tenga coherencia con la historia y el personaje que se está interpretando.

Capítulo 3. Medio de comunicación

Este capítulo pretende dar un breve bagaje por el concepto e historia del documental, ya que este será el medio en el cual se registre esta investigación, para esto se retomará como principal teórico a Bill Nichols, un crítico y teórico estadounidense quien es también conocido como el fundador del estudio contemporáneo del cine documental.

Para empezar, se dirá que el documental ha tenido diversas interpretaciones aunque pocas definiciones como tal, ya que a lo largo de la historia diversos autores han declarado la complejidad de definir este concepto, como lo fue Bill Nichols quien aclaró que sería imposible crear una definición fija que abarque todo los tipos de documentales que existen o han existido a lo largo de la historia, aunque uno de los conceptos más usados es la de John Grierson, quien fue uno de los primeros documentalistas de la historia del cine, el cual definió al documental como el “tratamiento creativo de la realidad” (Grierson, John y Hardy, Forsyth, 1979). Por otro lado la real academia española define al documental como “una representación con carácter informativo o didáctico de hechos, escenas, experimentos, etc. Tomados de la realidad” (RAE, 2006).

Es así como se podría decir que el documental explora hechos, personas o situaciones de la vida real. Asimismo, es caracterizado por:

- **Relación con el tiempo:** esto gracias a que los documentales no solo se basan en hechos de la actualidad sino también del pasado o pueden llegar a proyectar cosas del futuro o posibilidades.
- **Expone la realidad:** el hecho de plasmar diversas perspectivas de un suceso o una situación implica el realizar una crítica social, ya que se pretende destapar la realidad (Rabiger, 2001).
- **Construcción subjetiva:** desde la forma en la que se contará la historia hasta la manera de acomodar la cámara para grabar, el documentalista comienza a crear el proyecto desde una manera subjetiva. Bill Nichols afirma en sus propias palabras “los documentales hacen visible y audible con los actos de selección y organización llevados a cabo por el cineasta” (Nichols, 2001).
- **Historia organizada:** así como el cine de ficción, el documental requiere una historia, esta deberá de trascender la mera narración esto quiere decir que no basta con solo contar los

hechos o sucesos, sino que se tiene que explicar el trasfondo de una manera minuciosa y honesta (Rabiger, 2001).

Es así, que el documental va más allá de simplemente narrar una historia. Se reconoce el impacto profundo de las imágenes en movimiento, que tienen el poder de evocar emociones, fomentar la crítica y provocar sensaciones. Esto se debe a la combinación de elementos como el sonido, el ritmo, la composición y la atmósfera que se crean a través de ellas.

A lo largo de la historia, han surgido destacados pioneros del documental, entre los que se encuentra Robert Flaherty, director cinematográfico quien es considerado el primer gran documentalista. Su obra seminal, *Nanuk el esquimal* (1922), capturó la vida cotidiana de los inuit del Ártico a través de imágenes y testimonios. Flaherty también se destacó por documentar la vida cotidiana en diversas regiones, como lo hizo en *Moana* (1926), *Tabú* (1931), que co-dirigió junto a F.W. Murnau, y *Hombres de Arán* (1934) (20 Minutos, 2020).

Por otro lado, se encuentra a Denis Abrámovich o también conocido como Dziga Vértov quien fue un director de cine vanguardista soviético, entre sus obras más reconocidas se encuentra *El aniversario de la revolución* de 1919 y *El hombre de la cámara* de 1929. Asimismo, fue quien creó y defendió la teoría del cine-ojo, en la cual se rechaza el guion, la escenografía y los actores profesionales ya que busca el cine en su estado más puro, como consecuencia, la cámara tendría un peso mayor al momento de capturar la realidad, es de esta forma afirma que la cámara es un auténtico ojo que da una visión objetiva de la realidad (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia , 2017) Posteriormente, esta teoría serían las bases de lo que hoy se conoce como el cine directo que se desarrolló con el fin de intervenir lo menos posible a la hora de capturar la espontaneidad de los sucesos y que de esta manera pudiera fluir naturalmente los acontecimientos de la vida , por su contraparte se encuentra el conocido cinema verite, el cual viene del francés Jean Rouch quien llegó a la conclusión que el director tenía un papel de catalizador lo que le autorizaba a provocar hechos significativos, esto era posible gracias a la relación que creaba por la interacción del director con los personajes (Rabiger, 2001).

Wilhelm Ernst Wenders, conocido como Wim Wenders, es un productor, guionista y director alemán destacado no solo por sus contribuciones fílmicas cinematográficas, sino también por su innovador enfoque en el documental. Su obra *Pina* (2011) emplea una perspectiva tridimensional para capturar de manera más cercana los movimientos, gestos y el lenguaje de la

danza. Este documental rinde homenaje a la coreógrafa de danza contemporánea alemana Pina Bausch, cuyas coreografías son el eje central de la pieza. Mediante secuencias filmadas directamente en el escenario, *Pina* ofrece al espectador una experiencia inmersiva y realista, permitiéndole experimentar el arte de la danza de una manera activa y participativa (Corral, 2012).

A lo largo de la historia, los documentales han servido para capturar y plasmar la esencia de la realidad de diversas maneras. Esta capacidad de adaptación ha permitido que la forma de grabar, narrar y presentar cualquier tema evolucione en función de las necesidades específicas de cada obra. Cada director aporta su visión única, ajustando los conceptos y técnicas preexistentes para transmitir eficazmente la idea que desea mostrar. Así, cada documentalista adapta los recursos disponibles a su enfoque particular, reflejando su perspectiva y objetivos en el resultado final

Capítulo 4. Proceso de producción del medio y producto

4.1. Bitácoras, guiones, guías y otros

Para llevar a cabo esta investigación, se empleará una metodología cualitativa, que abarca una serie de métodos y técnicas con valor interpretativo. Esta metodología tiene como objetivo describir, analizar, decodificar, traducir y sintetizar el significado de hechos que ocurren de manera más o menos natural. Su enfoque es interpretativo y naturalista, ya que estudia la realidad en su contexto natural, interpretando y analizando los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas involucradas. En otras palabras, las metodologías cualitativas no se limitan a ser subjetivas u objetivas, sino que se centran en la interpretación. Incluyen la observación y el análisis de la información en contextos naturales para explorar fenómenos, entender problemas y responder preguntas (Castillo, 2003).

La metodología cualitativa tiene diversos instrumentos de medición que son usados para la investigación social algunos de estos, y más usados son:

- Observación: en donde el investigador social, observa las interacciones y relaciones de individuos o grupos a investigar, donde observan las actitudes, lenguaje corporal y verbal, el entorno y más detalles que aporten a la investigación.
- Diario o bitácora: Se les conoce también como etnografías. Registran los acontecimientos de la vida diaria de un individuo y reflejan hechos importantes de su realidad, incluyen la interpretación del contexto en donde se realizan las actividades.
- Entrevista: es una técnica que permite captar información básica y abundante sobre un problema determinado. También se utiliza para fundamentar hipótesis y orientar estrategias, o cuando el material informativo en ciertos aspectos es insuficiente.
- Grupo focal: Es un método de investigación colectivo, se centra en la pluralidad y la variedad de las actitudes, experiencias y creencias de los participantes. Esta técnica depende de que el desarrollo de la entrevista grupal pueda proporcionar una conversación que arroje información con detalle (Fernandez, 2012).

Para esta investigación con enfoque cualitativo, se recopilará información a través de entrevistas, las cuales serán grabadas y presentadas en el medio audiovisual. Estas entrevistas

constituirán un pilar fundamental para enriquecer el documental *La voz del cuerpo*. El trabajo se llevará a cabo en cuatro etapas específicas, que son:

Etapas 1, selección del corpus

En este trabajo se llevaron a cabo diversas entrevistas con destacados profesores de danza clásica, todos ellos profesionales y especialistas en su área. Cada uno de estos docentes está vinculado a la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea (ENDCC), y su selección se basa en la relevancia de sus conocimientos y experiencias para sustentar el contenido del documental. A continuación, se presentan las docentes elegidas y su papel en el proyecto:

- **Luz Torres:** Como profesora de Historia de la Danza, su aportación desempeñará un papel fundamental en el documental al ofrecer un contexto histórico sobre la historia del ballet. De esta manera, proporcionará un marco teórico sólido que enriquecerá la narrativa del proyecto.
- **Jorge Saldaña:** Como profesor de Improvisación, aportará una perspectiva única sobre la importancia de la expresión corporal en la danza. Su enfoque se centrará en cómo el cuerpo del bailarín se convierte en un vehículo de comunicación y creatividad. A través de su experiencia, Jorge discutirá técnicas y ejercicios que fomentan la libertad de movimiento y la conexión emocional, aspectos que son fundamentales para cualquier intérprete en el escenario.
- **César Iván Zarco:** A pesar de ser un joven docente, César ha acumulado una notable experiencia en el ámbito dancístico como bailarín. Su contribución al documental será esencial para explorar la relevancia del cuerpo en la práctica de la danza. Compartirá sus vivencias y reflexiones sobre cómo los bailarines deben cuidar y entender su propio cuerpo, no solo como un instrumento de ejecución técnica, sino también como un medio para expresar emociones y conectar con el público.

Cada uno de estos profesionales aportará una visión única y valiosa que enriquecerá el contenido del documental, ofreciendo al espectador una comprensión más profunda de la danza clásica y sus múltiples facetas.

Para esta investigación, se recurrirá a docentes que han sido investigadores y han impartido clases en áreas como la historia de la danza, ya que sus conocimientos previos serán fundamentales para el respaldo teórico del proyecto. Por otro lado, los bailarines seleccionados

para esta investigación serán aquellos que cursan de 6° a 9° grado de la Licenciatura en Danza Clásica con Línea de Trabajo de Bailarín. Estos estudiantes, en su mayoría, cuentan con experiencia tanto en clases teóricas sobre la pantomima como en el ámbito práctico, incluyendo funciones, de igual manera, serán entrevistados solo aquellos alumnos mayores de edad, lo que permitirá que sus perspectivas y vivencias sean relevantes para las entrevistas

Etapas 2, guía

Para llevar a cabo la investigación con un enfoque cualitativo, se realizarán entrevistas con el objetivo de comprender el mundo desde la perspectiva de los entrevistados y su interpretación de los significados basada en su experiencia. Las entrevistas estarán enfocadas y centradas en temas específicos que aporten de manera significativa al proyecto. Dichas entrevistas serán semi-estructuradas, siguiendo una secuencia de temas y preguntas sugeridas, pero con flexibilidad para permitir la apertura y adaptación a las respuestas de los entrevistados.

Las entrevistas se dividirán en dos secciones. La primera, denominada "la parte sensible", se centrará en explorar las experiencias personales, emociones y aspectos humanos del entrevistado a lo largo de su vida. La segunda sección, "la sección de la historia", abordará información relevante sobre la danza y aspectos históricos, proporcionando el contenido necesario para desarrollar el proyecto audiovisual.

Etapas 3, elaboración del documental

Este trabajo será un video audiovisual en específico un documental al cual se podrá definir como la expresión de un aspecto de la realidad, mostrada de forma audiovisual. cuyo aspecto fundamental es la exposición de manera relatada de un aspecto de la realidad, sin alteraciones, es decir, como se presenta. (Secuoya , 2020)

El propósito de optar por el formato documental para este proyecto es capturar la naturaleza kinésica de la danza y recopilar la esencia de este arte de manera auténtica y detallada.

Etapas 4, realización del documental

Carpeta de proyecto

- Nombre de proyecto

La voz del cuerpo

- Tema

Comunicación no verbal por medio de la pantomima desde la perspectiva de Jean George Novarre en la danza clásica

- Sinopsis

La voz del cuerpo. Es un documental que busca sumergirse en el mundo de la danza clásica, explorando su esencia y plasmando el proceso no verbal que utiliza este arte. Se busca demostrar como la danza trasciende las barreras culturales y lingüísticas gracias a la pantomima, la interpretación y la expresión corporal y facial, que han ayudado para expresar y comunicar ideas, emociones e historias. ¿La danza será un lenguaje universal?

- Hipótesis

La comunicación humana tiene la particularidad de que está formada por diversos elementos y códigos tanto verbales como no verbales que permiten al ser humano relacionarse entre sí.

Uno de los elementos cruciales en la comunicación no verbal es el movimiento del cuerpo, que abarca los gestos faciales, las posturas y todos los movimientos corporales del ser humano. La pantomima, en particular, utiliza la mímica para comunicarse a través de gestos y kinesis, prescindiendo del lenguaje verbal

Por otro lado, la danza es un claro ejemplo de comunicación no verbal, ya que el bailarín o la bailarina utiliza su cuerpo como un instrumento de expresión. En este contexto, el cuerpo no solo cumple una función estética, sino que también actúa como un medio para contar historias, transmitir sentimientos e ideas, sin necesidad de palabras. Así, se puede afirmar que la comunicación no verbal es fundamental tanto para el ser humano en general como para las artes y la danza en particular, siendo una forma simbólica e importante de expresión.

- Líneas

Argumentales:

- Comunicación: Papalini Vanina Propone los siguientes modos de concebir a la comunicación:
 - A. Simple transmisión de un estado o propiedad, que puede referirse a objetos inanimados.
 - B. Comportamiento de un ser viviente que influye sobre otro.
 - C. Intercambio de valores sociales.
 - D. Transmisión de información.
 - E. Acto de compartir significados socialmente intercambiados.
 - F. Formación de una unidad social que comparte valores, un determinado modo de vida y un conjunto de reglas. (Vanina, 2002)
- Movimientos corporales: Para Martha Rizo, comprende a todos aquellos elementos que no permanecen estáticos durante el proceso comunicativo. Entre ellos están los movimientos corporales, los gestos, las posturas y las expresiones faciales. Estos componentes no verbales, esenciales para interpretar lo que no se dice con palabras, (García, 2009).
- Kinésica: Para el autor Poyatos la kinésica se verá como aquellos movimientos corporales y posiciones resultantes o alternantes de base psicomuscular, conscientes o inconscientes, somatogénicos o aprendidos, de percepción visual, auditiva, táctil o cinestésica, que, aislados o combinados con las coestructuras verbales y paralingüísticas y con los demás sistemas somáticos y objetuales, poseen un valor comunicativo intencionado o no (Poyatos, La comunicación no verbal., 1994).
- Sistema quinésico: desde la mirada de Birdwhistell, el sistema quinésico está formado por los movimientos y las posturas corporales que comunican o que especifican o matizan el significado o sentido de signos verbales y de otros signos no verbales, incluyéndose, además, dentro de él, la mirada y el contacto corporal (Birdwhistell, 1952).
- Danza: Cualquier forma de movimiento que no tenga otra intención para Alén de la expresión de sentimientos, de sensaciones o pensamientos, puede ser considerada como danza” (Sousa, 1980).
- Pantomima: La Pantomima es una representación que se realiza mediante gestos y figuras, sin la intervención del lenguaje verbal (Regodón, 2010).

Narrativas

Entrevistas a maestros y bailarines desde sus conocimientos y experiencias propias sobre la danza

- Propuesta estética

Realización: video audiovisual (documental) :

La Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea será el escenario en el que se desarrollará el documental. Desde el inicio, este proyecto audiovisual buscará ofrecer una identidad visual y sonora que capture lo más distintivo de la escuela y del ballet. Para lograr esto, se han seleccionado ciertos movimientos y planos característicos que definirán el proyecto, los cuales son:

Por un lado, los movimientos de cámara estarán diseñados para proporcionar un ritmo pausado durante las entrevistas, permitiendo capturar la esencia de los entrevistados de manera más íntima y detallada. Por otro lado, se busca realizar diversas tomas que permitan dar le un ritmo y dinamismo peculiar que permita darle una esencia especial y específica que capture las dos caras del ballet, no solo lo suave y ligero sino también lo dinámico y acentuado, para esto se utilizarán diferentes secuencias de movimientos de cámara, tales como:

- Till up: este movimiento se encuentra presente al momento de presentar las instalaciones del espacio en el que se desarrollará el documental, con el fin de crear una atmósfera fluida y envolvente.
- Zoom in; Este movimiento de cámara se utilizará para acercarse a los bailarines mientras ejecutan su arte, capturando detalles minuciosos de su técnica y expresión. También se aplicará durante las entrevistas con los profesores, enfocándose en los movimientos de sus manos, sus gestos y las explicaciones específicas que proporcionan, para resaltar los aspectos clave de sus intervenciones.
- Zoom out; Similar al zoom in, el zoom out será esencial tanto para los bailarines como para los profesores entrevistados. Este movimiento permitirá alejarse para ofrecer una vista más amplia, capturando el contexto general de la ejecución del arte o el entorno de la entrevista, proporcionando una perspectiva más completa y contextualizada.

- Paneos: Este movimiento estarán presente no solo al inicio del proyecto al momento de presentar las instalaciones, también estará en las ejecuciones de los bailarines, en particular se ejecutan paneos lentos, para seguir las acciones o cambios de enfoque de manera gradual, manteniendo una sensación de calma y profundidad.

Por otro lado, existirán planos específicos que se realizarán con la cámara en el tripee, Estos planos contribuirán a crear una narrativa visual coherente y a resaltar la esencia de las entrevistas y el entorno en el que se desarrollan. estos son:

- Long shot: Este tipo de plano será utilizado al inicio del documental para dar contexto del lugar donde se está realizando el proyecto, en este caso de toda la fachada de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, así como sus alrededores como lo es el patio de la escuela, puente, plaza de la danza y el Teatro Raúl Flores Canelo. Es así que este permitirá capturar la totalidad del entorno y situar a los entrevistados en su contexto, mostrando el espacio en el que se encuentran y la dinámica del entorno.
- Full shot: Este plano será ejecutado para enmarcar a los cuerpos de los bailarines al realizar o poner en práctica algunos de los movimientos más característicos de la pantomima, en los cuales involucran el movimiento y sensación de todo el cuerpo
- Médium shot: Será el característico de las entrevistas, realizado por la cámara master quien estará enfocado plenamente en los entrevistados desde la cintura hacia arriba, permitiendo observar sus expresiones faciales y gestos.
- Close up: este tipo de planos estarán en diversos momentos, como lo será en la captura de gesticulaciones del rostro de los bailarines al interpretar una obra, como lo es en las entrevistas, centrado en el rostro de los entrevistados, para resaltar detalles sutiles en sus expresiones y emociones, creando una conexión más cercana con el espectador.
- Plano detalle Este plano será indispensable en el proyecto ya que a palabras con este se buscará capturar y plasmar los detalles que hacen al ballet tan característico de esta forma, se está buscando capturar primeros planos que resalten las expresiones y gestos sutiles, acentuando la conexión emocional de los entrevistados.

Como se evidencia en el documental titulado *Ballet 422* dirigido por Jody Lee, en el cual se presenta el proceso llevado a cabo por el joven coreógrafo Justin Peck, quien está a cargo de dirigir la producción coreográfica número 422 de la compañía de danza clásica de Nueva York. Este proyecto cinematográfico puede ser encontrado Youtube. El documental ofrece una

representación detallada que captura la esencia de la meticulosidad y la elegancia de la danza clásica por medio de los planos detalles, de esta manera rescata los pequeños, pero significativos detalles que caracterizan a la danza clásica profesional.

- Fotografía: La gama de colores que se utilizará en este proyecto será de tonalidades naranjas, es decir una gama de colores cálidos, esto gracias a la estructura natural de los salones (Piso, pared y barras) de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea (ENDCC) lo que permitirá capturar la esencia visual de las instalaciones. Por otro lado, dichos espacios cuentan con entrada de luz directa por lo que permitirá que en las grabaciones con la gama de colores seleccionados la imagen sea más luminosa, dando así una atmósfera ligeramente minimalista y alegre.

Ejemplos:

Sonoro:

El sonido para el desarrollo del documental será directo ya que se buscará empapar al receptor de los sonidos característicos de las instalaciones de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, así como los sonidos distintivos de la danza, como lo es el sonido de las zapatillas de puntas al impactar con el piso de madera, así como las voces de los coreógrafos a lo lejos sonar por los pasillos de las instalaciones dictando los pasos. En este documental se busca plasmar la atmosfera del espacio por lo que de igual manera se escuchará la música diegética que se podrá decir que es aquella que pertenece a la narración y forma del mundo a grabar (INTI , 2013).

- Montaje

La edición de este documental tendrá un ritmo rápido durante las entrevistas para mantener la fluidez y dinamismo del contenido. Sin embargo, en ciertos momentos se realizarán cortes que ralentizarán el ritmo, permitiendo destacar la destreza y belleza de los aspectos más sutiles del ballet. Estos momentos de ritmo más pausado servirán como respiros dentro del documental, proporcionando una apreciación más profunda de la elegancia y precisión del arte.

- Lista de equipo

Material de grabación (por semana)

Producto	Características	Cantidad	Precio
<i>Cámara</i>	Canon C300 Mark II	1	Total: 24,360 por semana
<i>Baterías</i>	BP-A30	3	
<i>Tarjetas</i>	CFast de 128 GB	2	
<i>Lector de tarjeta</i>	CFast	1	
<i>Cargador</i>	Dual	1	
<i>Lente</i>	Canon Rf 35mm	1	
<i>Tripe</i>	Shoulder mount	1	

Producto	Características	Cantidad	Precio
<i>Cámara</i>	Canon C200	1	Total: 20,880 por semana
<i>Lente</i>	Canon 24- 105 mm F4	1	
<i>Tarjetas</i>	CFast de 250 GB	2	
<i>Lector de tarjeta</i>	CFast	1	
<i>Cargador</i>	Dual	1	
<i>Batería</i>	BP-A30	31	
<i>Tripe</i>	Shoulder mount	1	

Producto	Características	Cantidad	Precio
-----------------	------------------------	-----------------	---------------

<i>Lavalier</i>		2	Total: 20.706 por semana
<i>Grabadora</i>	Tescam DR-40	1	
<i>Audífonos</i>	Sony	1	
<i>Cable</i>	Miniplug a miniplug	1	
<i>Micrófono</i>	RODE NTG2	1	
<i>Caña</i>	3.3 mts cable de 3 y 7 metros	31	
<i>Cargador</i>	Usb	2	

Área	Cantidad	Total por semana
Transporte	\$400	\$2000
Remuneración		
Comida	\$500	\$2500
Papelería	\$200	\$400

Total por 2 semanas de grabación \$141,692

● Crew list

Área	Miembros	Contactos
Dirección, producción y edición	Lara Hernández Melanie Giselle	giselle.lara@estudiante.uacm.edu.mx
Fotografía	Paola Arana	poaran@gmail.com
Sonidista	Sebastián Juárez	<u>sebastian.juarez@estudiante.uacm.edu.mx</u>

Fotografía adicional	Francisco Javier Soto Segundo	francisco.javier.soto.segundo@estudiante.uacm.edu.mx
Asistente de cámara	José Pablo	<u>fotojp</u> @gmail.com

- Ruta crítica

Pre-producción

Fecha	Actividades
23 de Noviembre 2023	Ir a ENDCC a pedir permiso de grabar
1 de diciembre 2023	Sacar permisos en la UACM Enviar propuesta a la dirección de ENDCC
16 de abril 2024	Reunión en ENDCC Pedir informes para grabar en CNA
22 de abril 2024	Cartas colaboración y carta uso de instalaciones por parte de la UACM

Producción

Fecha	Actividades
7 de Noviembre del 2024 de las 10:30 a las 2:30	• Grabación de entrevista de César Zarco. • Grabación de clase de improvisación con grupo de quinto año. • Entrevista con Luz Torres. • Grabación de clase contemporáneo cuarto año de la licenciatura.

8 de Noviembre del 2024 de las 8:30 a las 2:30	• Grabación de clase de Técnica a la danza con segundo grado de la licenciatura de danza clásica. • Entrevista con Jorge Saldaña. • Grabación de clase de séptimo año de la licenciatura.
14 de Noviembre del 2024 de 11:00-1:30	• Grabación de clase de octavo de la licenciatura en danza clásica. • Grabación de instalaciones.

Post producción

Fecha	Actividad
Semana 11 al 15 de Noviembre del 2024	Inicio de selección y edición de imágenes sobre entrevistas.
Semana 18 al 22 de Noviembre del 2024	Edición de imágenes sobre entrevistas y planos detalles de bailarines Edición de audio.
Semana 25 al 29 de Noviembre del 2024	Edición Final.

- Guion

SEC. 1. Ext. Fachada de la ENDCC - día

Se observa las instalaciones de las Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea mientras de fondo se escucha la canción de J.B.Y de Davis August.

SEC.2 Int. Salón 7 ENDCC clase- día

Se observan detalladamente varios bailarines ensayando en un salón de clases, mientras de fondo. se escucha la voz del Profesor y bailarín Cesar Zarco hablar sobre el concepto de la danza.

SEC.3 Int. Salón 9 ENDCC clase- día

Se observa detalladamente los pies de los alumnos de octavo año de la licenciatura de danza clásica mientras de fondo se escucha la voz de la Profesora Luz Torres expresar la importancia y el uso de la danza en la época medieval.

SEC 4. Int. Pasillo del último piso de las instalaciones de la ENDCC - Día

Se presenta el profesor, bailarín y Coordinador de la escuela César Zarco.

SEC 5 Ext. Isleta de la ENDCC -día

Se presenta la profesora y exbailarina Luz Torres.

SEC. 6 Int. Isleta de la ENDCC-día

Se presenta el profesor y ex bailarín Jorge Saldaña.

SEC. 7 Ext. Fachada de la ENDCC-día

Se ve la fachada completa de las instalaciones de la ENDCC.

SEC. 8 int. Pasillos de la escuela - día

Se observan los pasillos de la escuela mientras de fondo se escucha la clase de la danza clásica con música de piano.

SEC 9 int Salón 6 ENDCC-día

Se ve a detalle la barra y el plano del salón 6 de la escuela.

SEC.10 .Ext . Isleta de la ENDCC-Día

Se observa a la profesora Luz Torres desarrollando el concepto de la danza.

SEC.11 Int. Salón 7 ENDCC- Día

Dentro de la clase de improvisación se observan a los bailarines de séptimo año de la licenciatura de danza clásica ensayar su coreografía.

SEC. 12 Int, Salón 4 ENDCC- Día

Se ve a detalladamente a los chicos de danza contemporánea desarrollar su ejecución de exploración corporal mientras de fondo se escucha la voz de la profesora Luz Torres desarrollando el origen de la danza.

SEC,13 Int, Salón 2 ENDCC- Día

Se observa un fragmento de la clase de la profesora Luz Torres de la licenciatura de danza contemporánea ejecutar a los chicos su ejercicio en grupo.

SEC,14 Ext, Isleta de la ENDCC- Día

La profesora Luz Torres hablar sobre el origen de la danza y su influencia en diferentes lugares y culturas del mundo.

SEC,15 Int, Salón 11 ENDCC- Día

Se observa al profesor César Zarco desarrollando la pregunta *¿Qué piensas de la relación cuerpo, mente y espíritu que debe de tener un bailarín?* Y *¿Qué significa para un bailarín su cuerpo?*

SEC,16 Int, Salón 2 ENDCC- Día

Se observa detalladamente a las alumnas de la licenciatura de danza clásica de segundo año practicar su ejercicio de FONDU en barra.

SEC,15 Ext. Isleta de la ENDCC- Día

Se observa a la profesora Luz Torres hablar sobre la escena y el inicio del ballet.

SEC,16 Int, Salón 7 ENDCC- Día

Se observa a una bailarina de la licenciatura en danza clásica ejecutar un fragmento de su coreografía de improvisación.

SEC,17 Ext. Isleta de la ENDCC- Día

Se observa a la profesora Luz Torres dar la introducción y desarrollo de la importancia del coreógrafo y bailarín Jean Gorge Novarre.

SEC,18 Int, Salón 4 ENDCC- Día

Se ve de cerca la ejecución de los bailarines de la licenciatura de contemporáneo realizar su ejercicio de clase.

SEC,19 Int, Pasillo del último piso de las instalaciones de la ENDCC - Día

El profesor César Zarco desarrolla la importancia de los gestos y los movimientos corporales dentro de la danza.

SEC.20 Int. Salón 7 ENDCC- Día

Se ve a al profesor Jorge Saldaña desarrollando la importancia de la guía de los profesores para la expresividad de los bailarines.

SEC.21 Int. Salón 16 - Día

Se observa un fragmento de la clase de la licenciatura de danza clásica de improvisación de quinto año donde desarrollan la importancia del personaje.

SEC.22 Int. Salón 16 - Día

Se ve la entrevista a las dos chicas de quinto año de la licenciatura de danza clásica desarrollar la importancia de los personajes y la interpretación en la ejecución de una coreografía.

SEC.23 Int. Salón 7- Día

El profesor Jorge Saldaña desarrolla la importancia de la congruencia de la interpretación con la ejecución.

SEC.24 Int. Salón 7- Día

Alumno de séptimo año de la licenciatura de la danza clásica comparte su idea sobre la interpretación como bailarín y su interpretación al ejecutar un personaje.

SEC.25 Int. Salón 7- Día

El profesor Jorge Saldaña desarrolla la importancia del uso de la corporalidad.

SEC.26 Int. Salón 7- Día

Se observa dos bailarines ejecutando su coreografía en pareja.

SEC.27 Int Pasillo del último piso de las instalaciones de la ENDCC - Día

El profesor Zarco desarrolla la idea de la importancia del uso de la simbiótica en la danza.

SEC.28 Int. Salón 2- Día

Se observa la clase de la profesora Luz Torres con las chicas de la licenciatura de danza clásica, donde la profesora les da imágenes para que ellas puedan ejecutar bien los pasos con ciertas características específicas.

SEC.29 Int. Salón 7- Día

Se observa la clase de improvisación del profesor Jorge Saldaña dando indicaciones sobre la interpretación y corporalidad a los ejecutantes.

SEC.30 Int. Salón 4- Día

Los bailarines de la licenciatura de danza contemporánea siguen indicaciones de la profesora Luz al realizar su ejercicio.

SEC.31 Int. Pasillo del último piso de las instalaciones de la ENDCC- Día

El profesor César Zarco habla sobre la importancia de la técnica y la interpretación al momento de la ejecución.

SEC.32 Int. Salón 7 - Día

Los alumnos de séptimo realizan una coreografía en parejas.

SEC.33 Int. Salón 7 - Día

Alumno de séptimo año de la licenciatura habla sobre el movimiento y el valor del cuerpo para el bailarín.

SEC.34 Int. Salón 9 - Día

Mientras se observan a bailarinas de octavo año de la licenciatura en danza clásica se escucha la voz de alumno de octavo año hablar sobre la universalidad de la danza.

SEC.35 Int. Pasillo del último piso de las instalaciones de la ENDCC- - Día

El profesor César Zarco habla sobre la universalidad de la danza.

SEC.36 Int. Salón 2- Día

Se observa los pies de una bailarina de segundo de la licenciatura de danza clásica mientras de fondo se escucha el piano de la clase.

SEC.37 Int. Salón 2 - Día

Se ve detalladamente a las alumnas de danza clásica practicar sus giros y su SPOT.

SEC.38 Int. Salón 16 - Día

Se observa a las chicas de quinto año de la licenciatura de danza clásica practicar su coreografía.

SEC.39 Int. Salón 7 - Día

Se observa a un grupo de bailarines de séptimo año de la licenciatura en danza clásica ejecutar su coreografía.

SEC.40 Int. Salón 4 - Día

Los alumnos de contemporánea ejecutan su ejercicio de exploración del movimiento corporal mientras la profesora les da correcciones e indicaciones.

SEC.41 Int. Salón 7 - Día

Se observa a una alumna de séptimo año de la licenciatura en danza clásica ejecutar las correcciones del profesor Jorge Saldaña.

SEC.42 Int. Salón 7 - Día

Se observan de cerca los pies de una bailarina cambiándose las zapatillas de punta y caminando sin ellas.

SEC.43 Int. Salón 7 - Día

Se ve todo el grupo de danza clásica de séptimo año ejecutar el final de su coreografía.

SEC.44 Ext, Isleta de la ENDCC - Día

Se escucha a la profesora Luz Torres afirmar que la danza es un lenguaje universal.

SEC.45 Ext. Plaza de la ENDCC - Día

Se observan bailarines de contemporáneo realizar un ejercicio con las esculturas de cuerpos que se encuentran en la plaza mientras de fondo se escucha una despedida y finalización de la clase de danza de la profesora Luz Torres.

4.1 Estrategia de distribución

El documental titulado *La voz del cuerpo. El lenguaje universal en la danza clásica desde la visión pantomímica de Jean-Georges Noverre* tienen como objetivo principal el identificar y sensibilizar mediante un video documental la importancia de la comunicación no verbal al momento de una ejecución en la danza clásica. Por lo que se registrará principalmente las contribuciones que realizó Jean George Noverre a la danza clásica, específicamente en el ámbito de la comunicación no verbal a través de la pantomima.

Esta investigación tiene como publico meta a estudiantes e investigadores de comunicación y cultura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, UACM, por otro lado, se tiene como público colateral, aquellos estudiantes en formación en danza clásica, específicamente para aquellos de las siguientes licenciaturas: licenciatura en danza clásica con línea de trabajo de bailarín; licenciatura en danza clásica con línea de trabajo de docencia y licenciatura en danza clásica con línea de trabajo de bailarín plan especial para varones. Estas carreras son impartidas en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea (ENDCC). Es importante mencionar que esta investigación actualmente es un proyecto sin fines de lucro y solo con fines académicos por lo que la estrategia de distribución que se diseñará para alcanzar estos públicos específicos y maximizar el impacto del documental será compartiendo el proyecto con las instituciones que colaboran para que se lleve a cabo esta investigación, en este caso la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Centro Nacional de las Artes y la Escuela Nacional de Danza Clásica y contemporánea, de esta manera el material realizado se quedará al resguardo en el acervo de estas instituciones.

Es así, que a partir de las licencias creative commons este trabajo estará abajo la licencia de acceso de *Attribution-NonCommercial-NoDerivatives* en el cual se estipula que cualquier usuario puede descargar dicha publicación y compartirla con otros, aunque estos no tienen autorización de modificar su contenido de ninguna manera, de igual manera no podrá ser utilizado con fines comerciales. Por lo que cualquier reutilización o adaptación del contenido utilizado en el proyecto incluyendo la utilización de partes del mismo o traducciones necesitará la autorización previa y por escrito de Ediciones UNESCO (UNESCO , 2020)

Conclusiones

Este proyecto nació con la intención de convertirse en un documento audiovisual que acercara el pensamiento de Jean-Georges Noverre a personas interesadas en el lenguaje no verbal y sus aportaciones en las artes específicamente en la danza, de igual forma como público colateral estaba dirigido a los bailarines, estudiantes profesores de danza. Sin embargo, a medida que se fue desarrollando, dejó de ser únicamente un registro técnico o académico, para convertirse en una experiencia transformadora, en una búsqueda viva que fue tomando forma con cada grabación, cada testimonio y cada hallazgo inesperado. La investigación, como la danza misma, se fue moldeando en movimiento, en tiempo real, adaptándose a las voces que se sumaban, a los espacios que se habitaban y a las emociones que afloraban.

Desde un comienzo, la propuesta visual del documental contemplaba una fotografía estética con tonos cálidos, basada en la estructura arquitectónica de los espacios donde se realizarían las grabaciones. Se pensaba que la calidez acompañaría la narrativa emocional y evocadora del proyecto. Sin embargo, al llegar a los salones, observar los uniformes de los estudiantes, la iluminación natural y los materiales del entorno, se hizo evidente que la atmósfera pedía otro lenguaje visual. Los colores fríos comenzaron a imponerse de forma orgánica, reflejando no solo el contexto físico, sino también el tono introspectivo y reflexivo que tomó el proyecto al avanzar. Aun así, los colores cálidos no desaparecieron por completo; quedaron presentes como una memoria, como un hilo emocional que atraviesa discretamente el relato y equilibra el contraste.

Esta evolución no fue únicamente técnica o estética. También hubo un cambio profundo en la comprensión del contenido mismo. Al iniciar, creí que el enfoque estaría dirigido exclusivamente al ballet clásico, convencida de que era dentro de esa disciplina donde se encontraba el legado más fuerte de Noverre. Pero al comenzar las entrevistas y escuchar a los docentes y bailarines, muchos de ellos provenientes de otras ramas de la danza, entendí que su pensamiento no se limita a un solo estilo. Noverre hablaba de la danza como un arte integral, como una forma de comunicación que trasciende la técnica. Sus aportaciones son aplicables no solo al ballet, sino a toda expresión escénica en la que el cuerpo se convierte en canal de emoción, de historia, de humanidad.

Fue en este proceso de escucha y observación donde comprendí que el verdadero valor de esta investigación radica en su capacidad de revelar lo esencial de la danza: su potencia expresiva, su dimensión simbólica y su rol como lenguaje universal. La danza permite que seres completamente distintos se conecten desde lo más profundo, compartiendo emociones e historias sin necesidad de palabras. Y es ahí donde cobra sentido la elección del formato audiovisual, pues solo desde el movimiento, el gesto y la mirada es posible capturar esa sensibilidad que difícilmente puede describirse en papel.

Como exbailarina y estudiante, sé cuán difícil fue —y aún es— acceder a materiales visuales que expliquen con claridad temas como la pantomima o los aportes teóricos de grandes coreógrafos. Durante mis años de formación, no solo era complicado encontrar textos traducidos, sino casi imposible hallar imágenes o videos de calidad que profundizaran en estos temas. Por eso, al ver que esta carencia persiste, aun en plena era digital, supe que era necesario crear un material que respondiera a esa necesidad, que ofreciera herramientas reales a quienes buscan comprender la danza desde una perspectiva más amplia y sensible.

Además, durante el proceso de investigación descubrí que en los últimos años han sido escasas las nuevas aportaciones teóricas al campo de la danza. Esta ausencia no solo deja vacíos en la formación, sino que impide que el arte se desarrolle con la riqueza que merece. Por ello, este documental no es solo una mirada hacia el pasado, sino una propuesta para el presente y el futuro. Es un llamado a seguir investigando, documentando, reflexionando. Porque la danza está viva, y como todo arte vivo, necesita ser observada, pensada y compartida constantemente para poder evolucionar sin perder su raíz.

Al finalizar este recorrido, puedo decir con certeza que el legado de Noverre sigue vigente no solo por lo que dijo, sino por lo que inspiró. Su visión de un arte integral, donde el cuerpo y el pensamiento se entrelazan, es más necesaria que nunca. En sus cartas encontramos no solo teoría, sino humanidad. Y esa humanidad, plasmada en el cuerpo de cada intérprete, es lo que da sentido a la danza como arte.

Noverre entendió que la danza no es solo una secuencia de pasos, sino una extensión del alma humana, capaz de traducir lo invisible a lo visible. No se trata solo de ejecutar los movimientos de manera precisa, sino de infundirles vida, de otorgarles la vibración emocional que solo un intérprete consciente de sí mismo y de su arte puede darle. Así, el verdadero desafío del

bailarín no es solo el virtuosismo, sino encontrar el equilibrio entre la precisión técnica y la libertad expresiva. En este sentido, Noverre fue un pionero en la búsqueda de una danza que no solo mostrara la perfección técnica, sino que también hablara directamente al corazón del espectador, sin la necesidad de palabras.

Es así, que los bailarines deben ser observadores atentos y sensibles de la vida que los rodea, capturando las esencias de lo cotidiano y transformándolas en algo extraordinario. Para Noverre, el acto de vivir, de ser consciente de lo que sucede en el mundo, es esencial para poder representar en el escenario las historias y emociones que nos hacen humanos. El bailarín no es un mero ejecutante de movimientos; es un creador, un intérprete que debe estar en constante contacto con su entorno, con la vida misma, para poder transmitir de manera auténtica lo que observa, siente y experimenta. El cuerpo, por sí mismo, es el vehículo de esta transformación: lo que está en el cuerpo de un bailarín no es solo músculo y hueso, sino también la memoria de la vida, las experiencias, los sentimientos y las historias que este ha vivido.

En última instancia, la danza se convierte en un acto de comunicación profundamente humana, en el que los gestos, las posturas, las miradas y los movimientos no solo transmiten información, sino que crean una conexión entre el bailarín y el espectador. Como en todas las formas de arte, la danza se convierte en un puente que une a las personas a través de las emociones y las ideas. La comunicación no verbal, tan presente en la danza, tiene un paralelismo claro con las distintas formas de interacción humana. La danza, al igual que la comunicación, es un proceso constante de compartir, de expresar y de conectar.

Así, la danza no es un acto solitario. El arte en general, y la danza en particular, es un acto generoso, un intercambio que trasciende el ego del intérprete y busca la conexión con el otro. La danza no se realiza únicamente para el propio bailarín, sino para todos aquellos que son capaces de escuchar el susurro de los movimientos, de percibir lo que se transmite más allá de lo visible. La danza es un lenguaje universal que, a través del cuerpo, puede hablar a todo ser humano, sin importar su cultura, su tiempo o su lugar. Y en este sentido, la danza, en su más pura expresión, es una de las formas más poderosas de comunicación que tenemos, un acto de belleza, emoción y entendimiento compartido.

En conclusión, las aportaciones de Noverre no solo enriquecieron la danza clásica, sino que sentaron las bases para una reflexión profunda sobre el sentido y la esencia de la danza misma. La danza, como la comunicación, no solo es una cuestión de técnica o de forma; es un acto de conexión profunda entre seres humanos, un medio para compartir nuestras historias, nuestras emociones y, en última instancia, nuestra humanidad. Así, el legado de Noverre y la perdurabilidad de la danza clásica siguen vivos, trascendiendo generaciones y estilos, y recordándonos que el cuerpo, más allá de ser un instrumento de perfección técnica, es el alma del arte, un medio a través del cual podemos hablar sin palabras y transmitir lo que nos hace verdaderamente humanos.

Este proyecto no busca cerrar una idea, sino abrir caminos. Que este documental sirva como herramienta de estudio, pero también como una invitación a sentir, a observar, a cuestionar. Que inspire a quienes lo vean a crear nuevas formas de investigar, de enseñar y de compartir la danza. Porque la danza no solo se aprende: se vive, se escucha, se transmite. Y en esa transmisión silenciosa, donde un gesto puede decir más que mil palabras, encontramos la verdadera esencia de lo que somos como seres humanos.

UACM

Universidad Autónoma
de la Ciudad de México

NADA HUMANO ME ES AJENO

Anexos

La voz del cuerpo. El lenguaje universal en la danza clásica desde la visión pantomima de Jean-Georges Noverre

TRABAJO RECEPCIONAL. PRODUCTO COMUNICATIVO
QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADA EN COMUNICACIÓN Y CULTURA

PRESENTA

Melanie Giselle Lara Hernández

Director de Trabajo recepcional. Producto comunicativo

Mtro. Mario Alfredo Viveros Barragán

Ciudad de México, junio 2025.

QR del proyecto audiovisual

**Cartas de uso de imagen de participantes menores de edad y entrevistados
en la producción del documental.**

Ciudad de México, 7 de 11 del 2024

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN

Por César Iván Zurco Hernández la presente, declaro que YO: César Iván Zurco Hernández soy mayor de edad y que de conformidad con lo señalado a la Ley Federal del Derecho de Autor, autorizo a Melanie Giselle Lara Hernández, para uso de videograbaciones que incluyan mi imagen para material usado en el proyecto audiovisual de titulación de la investigación que lleva por título *La voz del cuerpo, El lenguaje universal en la danza clásica desde la visión pantomima de Jean-George Noverre*. Las imágenes no serán usadas para ningún otro uso, asimismo estas no tendrán ningún fin lucrativo, sólo académico. En ese sentido, autorizo el uso de mi nombre y cualquier comentario que yo pudiese haber hecho mientras se grababa el video y que tal comentario sea editado con los fines señalados. Autorizo para que mi imagen sea utilizada durante el tiempo que sea adecuado, dicha autorización podrá ser restringida mediante un escrito dirigido a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).

César Iván Zurco Hernández

Nombre y firma

Ciudad de México, 7 de Nov. del 2024

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN

Por medio de la presente, declaro que YO: Luz del Carmen Torrez López soy mayor de edad y que de conformidad con lo señalado a la Ley Federal del Derecho de Autor, autorizo a Melanie Giselle Lara Hernández, para uso de videgrabaciones que incluyan mi imagen para material usado en el proyecto audiovisual de titulación de la investigación que lleva por título *La voz del cuerpo, El lenguaje universal en la danza clásica desde la visión pantomima de Jean-George Noverre*. Las imágenes no serán usadas para ningún otro uso, asimismo estas no tendrán ningún fin lucrativo, sólo académico. En ese sentido, autorizo el uso de mi nombre y cualquier comentario que yo pudiese haber hecho mientras se grababa el video y que tal comentario sea editado con los fines señalados. Autorizo para que mi imagen sea utilizada durante el tiempo que sea adecuado, dicha autorización podrá ser restringida mediante un escrito dirigido a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).

Nombre y firma

Ciudad de México, 8 de Nov del 2024

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN

Por la presente, declaro que YO: Jorge Saldana Nájera soy mayor de edad y que de conformidad con lo señalado a la Ley Federal del Derecho de Autor, autorizo a Melanie Giselle Lara Hernández, para uso de videgrabaciones que incluyan mi imagen para material usado en el proyecto audiovisual de titulación de la investigación que lleva por título *La voz del cuerpo, El lenguaje universal en la danza clásica desde la visión pantomima de Jean-George Noverre*. Las imágenes no serán usadas para ningún otro uso, asimismo estas no tendrán ningún fin lucrativo, sólo académico. En ese sentido, autorizo el uso de mi nombre y cualquier comentario que yo pudiese haber hecho mientras se grababa el video y que tal comentario sea editado con los fines señalados. Autorizo para que mi imagen sea utilizada durante el tiempo que sea adecuado, dicha autorización podrá ser restringida mediante un escrito dirigido a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).

Jorge Saldana Nájera
Nombre y firma

Ciudad de México, 15 de Noviembre del 2024

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN

El/la que suscribe Liliana Contreras Rojas en calidad de madre, padre o tutor del(la) menor Isabelle Contreras Contreras

estando en pleno goce y ejercicio de mis derechos civiles, autorizo al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y a la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea la reproducción de imagen fotográfica y/o audiovisual realizadas durante la ejecución del proyecto audiovisual de titulación de la investigación que lleva por título *La voz del cuerpo. El lenguaje universal en la danza clásica desde la visión pantomima de Jean-George Noverre*. imágenes que no serán usadas para ningún otro uso, asimismo estas no tendrán ningún fin lucrativo, sólo académico. Autorizo para que la imagen de mi hijo/hija sea utilizada durante el tiempo que sea adecuado, dicha autorización podrá ser restringida mediante un escrito dirigido a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).

Liliana Contreras Rojas

Nombre y firma del Padre, madre o Tutor

Ciudad de México, 14 de noviembre del 2024

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN

El/la que suscribe Francisco Javier Montiel Morán en calidad de madre, padre o tutor del(la) menor Claudia María Montiel Hernández

estando en pleno goce y ejercicio de mis derechos civiles, autorizo al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y a la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea la reproducción de imagen fotográfica y/o audiovisual realizadas durante la ejecución del proyecto audiovisual de titulación de la investigación que lleva por título *La voz del cuerpo, El lenguaje universal en la danza clásica desde la visión pantomima de Jean-George Noverre*. Imágenes que no serán usadas para ningún otro uso, asimismo estas no tendrán ningún fin lucrativo, sólo académico. Autorizo para que la imagen de mi hijo/hija sea utilizada durante el tiempo que sea adecuado, dicha autorización podrá ser restringida mediante un escrito dirigido a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).

Francisco Javier Montiel Morán

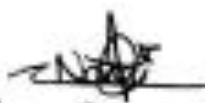
Nombre y firma del Padre, madre o Tutor

Ciudad de México, 14 de Noviembre del 2024

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN

El/la que suscribe Nancy Yarema Pabua Barrantes en calidad de madre, padre o tutor del(la) menor Ximena Chantal Henares Pabua

estando en pleno goce y ejercicio de mis derechos civiles, autorizo al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y a la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea la reproducción de imagen fotográfica y/o audiovisual realizadas durante la ejecución del proyecto audiovisual de titulación de la investigación que lleva por título *La voz del cuerpo, El lenguaje universal en la danza clásica desde la visión pantomima de Jean-George Noverre*, imágenes que no serán usadas para ningún otro uso, asimismo estas no tendrán ningún fin lucrativo, sólo académico. Autorizo para que la imagen de mi hijo/hija sea utilizada durante el tiempo que sea adecuado, dicha autorización podrá ser restringida mediante un escrito dirigido a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).

Nancy Yarema Pabua Barrantes

Nombre y firma del Padre, madre o Tutor

Ciudad de México, 21 de noviembre del 2024

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN

El/la que suscribe OSCAR GERARDO CASTAÑEDA SILVA en calidad de madre, padre o tutor del(la) menor ANGIE JIMENA CASTAÑEDA GUTIÉRREZ

estando en pleno goce y ejercicio de mis derechos civiles, autorizo al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y a la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea la reproducción de imagen fotográfica y/o audiovisual realizadas durante la ejecución del proyecto audiovisual de titulación de la investigación que lleva por título *La voz del cuerpo, El lenguaje universal en la danza clásica desde la visión pantomima de Jean-George Noverre*. Imágenes que no serán usadas para ningún otro uso, asimismo estas no tendrán ningún fin lucrativo, sólo académico. Autorizo para que la imagen de mi hijo/hija sea utilizada durante el tiempo que sea adecuado, dicha autorización podrá ser restringida mediante un escrito dirigido a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).

OSCAR GERARDO CASTAÑEDA SILVA

Nombre y firma del Padre, madre o Tutor

Ciudad de México, 21 de Noviembre del 2024

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN

Ella que suscribe Sandra Cristinal Flores Badillo en calidad de madre, padre o tutor del(la) menor Natalie Yururi Reyes Flores

estando en pleno goce y ejercicio de mis derechos civiles, autorizo al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y a la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea la reproducción de imagen fotográfica y/o audiovisual realizadas durante la ejecución del proyecto audiovisual de titulación de la investigación que lleva por título *La voz del cuerpo, El lenguaje universal en la danza clásica desde la visión pantomima de Jean-George Noverre*. Imágenes que no serán usadas para ningún otro uso, asimismo estas no tendrán ningún fin lucrativo, sólo académico. Autorizo para que la imagen de mi hijo/hija sea utilizada durante el tiempo que sea adecuado, dicha autorización podrá ser restringida mediante un escrito dirigido a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).

Sandra C. Flores Badillo

Nombre y firma del Padre, madre o Tutor

Ciudad de México, ____ de Nov. del 2024

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN

Ella que suscribe Iran Guadalupe Pérez Velázquez en calidad de madre, padre o tutor del(la) menor Niki Mariana Fernández Pérez

estando en pleno goce y ejercicio de mis derechos civiles, autorizo al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y a la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea la reproducción de imagen fotográfica y/o audiovisual realizadas durante la ejecución del proyecto audiovisual de titulación de la investigación que lleva por título *La voz del cuerpo, El lenguaje universal en la danza clásica desde la visión pantomima de Jean-George Noverre*, imágenes que no serán usadas para ningún otro uso, asimismo estas no tendrán ningún fin lucrativo, sólo académico. Autorizo para que la imagen de mi hijo/hija sea utilizada durante el tiempo que sea adecuado, dicha autorización podrá ser restringida mediante un escrito dirigido a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).

Iran Guadalupe Pérez Velázquez

Nombre y firma del Padre, madre o Tutor

Ciudad de México, 22 de noviembre del 2024

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN

El/la que suscribe Nancy Álvarez Viquez en calidad de madre, padre o tutor del/la menor Valeria Mirandy Álvarez

estando en pleno goce y ejercicio de mis derechos civiles, autorizo al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y a la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea la reproducción de imagen fotográfica y/o audiovisual realizadas durante la ejecución del proyecto audiovisual de titulación de la investigación que lleva por título *La voz del cuerpo, El lenguaje universal en la danza clásica desde la visión pantomima de Jean-George Noverre*. imágenes que no serán usadas para ningún otro uso, asimismo estas no tendrán ningún fin lucrativo, sólo académico. Autorizo para que la imagen de mi hijo/hija sea utilizada durante el tiempo que sea adecuado, dicha autorización podrá ser restringida mediante un escrito dirigido a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).

Nancy Álvarez Viquez

Nombre y firma del Padre, madre o Tutor

Ciudad de México, 15 de 11 del 2024

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN

El/la que suscribe Leonardo Valencia Mendoza en calidad de madre, padre o tutor del(la) menor Raquel Fernando Valencia Ibarra

estando en pleno goce y ejercicio de mis derechos civiles, autorizo al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y a la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea la reproducción de imagen fotográfica y/o audiovisual realizadas durante la ejecución del proyecto audiovisual de titulación de la investigación que lleva por título *La voz del cuerpo, El lenguaje universal en la danza clásica desde la visión pantomima de Jean-George Noverre*, imágenes que no serán usadas para ningún otro uso, asimismo estas no tendrán ningún fin lucrativo, sólo académico. Autorizo para que la imagen de mi hijo/hija sea utilizada durante el tiempo que sea adecuado, dicha autorización podrá ser restringida mediante un escrito dirigido a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).

Nombre y firma del Padre, madre o Tutor

Ciudad de México, 7 de Noviembre del 2024

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN

El/la que suscribe Hzel Sanchez Zúñiga en calidad de
madre, padre o tutor del/la menor Clara Naomi Torres Sanchez

estando en pleno goce y ejercicio de mis derechos civiles, autorizo al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y a la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea la reproducción de imagen fotográfica y/o audiovisual realizadas durante la ejecución del proyecto audiovisual de titulación de la investigación que lleva por título *La voz del cuerpo, El lenguaje universal en la danza clásica desde la visión pantomima de Jean-George Noverre*, imágenes que no serán usadas para ningún otro uso, asimismo estas no tendrán ningún fin lucrativo, sólo académico. Autorizo para que la imagen de mi hijo/hija sea utilizada durante el tiempo que sea adecuado, dicha autorización podrá ser restringida mediante un escrito dirigido a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).

Hzel Sanchez Zúñiga

Nombre y firma del Padre, madre o Tutor

Bibliografía

- B., F. (21 de Diciembre de 2022). *Filosofía de la red* . Obtenido de Filosofía de la red <https://filosofiaenlared.com/2022/12/aportes-de-martin-heidegger/>
- *20 Minutos* . (12 de Agosto de 2020). Obtenido de 20 Minutos : <https://blogs.20minutos.es/la-claqueta-de-la-historia/2020/08/12/el-nacimiento-del-cine-documental/>
- Carlés, A. A. (2004). Historia del ballet y de la danza moderna. En A. A. Carlés, *Historia del ballet y de la danza moderna*. Madrid: Alianza Editorial.
- *Cetro virtual Cervantes* . (2020). Obtenido de Cetro virtual Cervantes : https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/proxemica.htm
- *Cine documental* . (2015). Obtenido de Cine documental : <http://revista.cinedocumental.com.ar/una-comparacion-de-las-teorias-del-cine-documental-de-bill-nichols-y-carl-plantinga-fundamentos-definiciones-y-categorizaciones/>
- Corral, J. (18 de Enero de 2012). *A cuarta pared* . Obtenido de A cuarta pared : <https://www.acuartapared.com/es/pina-wim-wenders/>
- *Comunicación y poder*. (2022). Obtenido de Comunicación y poder: <https://comunicacionypoder.cl/comunicacion-proxemica-como-puede-utilizarla-para-tu-beneficio/>
- *DANZA BALLE*T. (AGOSTO de 2018). Obtenido de DANZA BALLET : <https://www.danzaballet.com/ballet-la-fille-mal-gardee>
- *Danza ballet*. (2020). Obtenido de Danza ballet: <https://www.danzaballet.com/jean-georges-noverre-precursor-del-ballet-de-accion/>
- Davis, F. (2010). *La comunicacion no verbal* . Madrid : FGS.
- Delgado, M. (16 de Agosto de 2020). *Música y Bellas artes* . Obtenido de Música y Bellas artes : <https://musicaybellasartes.wordpress.com/2020/08/16/el-ballet-de-cuarta-pared/>

en-la-corte-de-luis-xiii/ *Ecured* . (2019). Obtenido de Ecured : <https://www.ecured.cu/Pantomima>

- *Euskadi*. (05 de Enero de 2022). Obtenido de Euskadi: <https://www.hiru.eus/es/lengua/la-comunicacion-y-el-codigo-linguistico>
o#:~:text=Un%20c%C3%B3digo%20es%20un%20conjunto,que%20permiten%20formarlos%20y%20combinarlos
- García, M. R. (2009). *La comunicación interpersonal, una introducción a sus aspectos teóricos, metodológicos y empíricos*. Ciudad de México : Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
- *Gestion polis*. (04 de Marzo de 2008). Obtenido de Gestion polis: <https://gestiopolis.com/lenguaje-funciones>
- Goldsmith, D. A. (2004). *El documental. entrevistas en exclusiva a quince maestros del documental* . Barcelona: OCEANO .
- Grierson, John y Hardy, Forsyth . (1979). Grierson on Documentary. En J. y. Grierson, *Grierson on Documentary*. London: Faber and Faber.
- Guglielmotti, F. (21 de Agosto de 2021). *Lugareño*. Obtenido de Lugareño: <http://www.ellugareno.com/2019/06/pantomima-por-florenzia-guglielmotti.htm>
- *INAVSANIER* . (s.f.). Obtenido de INAVSANIER : <https://inavsanier.es/el-ballet-daccion/>
- Investigadores, C. d. (2017). *Real sociedad matemática española* . Obtenido de Real sociedad matemática española : <https://rsmejovenes.uv.es/programa/sesiones-paralelas/teoria-informacion/>
- Knapp, M. L. (1980). La comunicación no verbal el cuerpo y el entorno. En M. L. Knapp, *La comunicación no verbal el cuerpo y el entorno* (págs. 13-45). España: Paidós . Obtenido de chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/<https://www.fel>

semiotica.com/descargas/Knapp-Mark-L.-La-comunicación-no-verbal .-El-cuerpo-y-el-entorno.pdf

- *Lifeder*. (2022). Obtenido de Lifeder: <https://www.lifeder.com/cinesis/> M, A. (1997). *HistoriadelasTeoríasdela Comunicación*. Barcelona : Paidós.
- Mauricio, B. (2004). La semiotica, Teorias del signo y el lenguaje en la historia . En B. Mauricio, *La semiotica, Teorias del signo y el lenguaje en la historia* (págs. 7-13). México : Fondo de cultura economica .
- Mena, M. (2001). *Etimologia* . Obtenido de Etimologia: <https://etimologias.dechile.net/?pantomima>
- *MHEDUCATION*. (2019). Obtenido de MHEDUCATION: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgiclfendmkaj/<https://www.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448175743.pdf>
- Mora, P. (2021). *Scribd*. Obtenido de Scribd: <https://es.scribd.com/document/469994133/Dokumen-site-Teoria-Onomatopeyica-1>
- Morlette, P. (5 de Junio de 2020). *Bailarte online* . Obtenido de Bailarte online : <https://bailarteonline.com/historiaballet/#:~:text=Pierre%20Beauchamp%20C%20la%20persona%20que,durante%20el%20a%C3%B1o%20de%201650>
- *Museo nacional centro de arte Reina Sofia* . (23 de Noviembre de 2017). Obtenido de Museo nacional centro de arte Reina Sofia : <https://www.museoreinasofia.es/actividades/dziga-vertov-ojo-materia#:~:text=La%20teor%C3%ADa%20del%20Cine%20Ojo,que%20el%20propio%20ojo%20humano>.
- Noverre, J. G. (1760). Cartas sobre la danza y los ballets. Lyon .
- Nichols, B. (2001). Introduction to Documentary. En B. Nichols, Introduction to Documentary. Bloomington: Indiana University Pres.

- Pereira, M. L. (15 de Julio de 2005). PERSPECTIVAS SOBRE LACOMUNICACIÓN . PERSPECTIVAS SOBRE LA COMUNICACIÓN .Costa Rica, San Pedro de Montes de Oca, Costa Rica: Revista
- Electrónica "Actualidades Investigativas en Educación".
- Poyatos, F. (2017). La comunicacion no verbal en la enseñanza integral del español como lengua extranjera. Obtenido de chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgiclfendmkaj/https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/34522/comunicacion_poyatos_eeleando_2017_N1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Press, J. H. (2017). JSTOR . Obtenido de JSTOR :https://www.jstor.org/stable/26303695
- R., T. (2019). Todo Ballet. Obtenido de Todo Ballet: https://todoballet.com/marius-petipa/
- RAE. (17 de Enero de 2023). Obtenido de RAE:https://dle.rae.es/kin%C3%A9sico
- Rabiger, M. (2001). Dirección de documentales . Madrid : Institución oficialde radio y televisión, RIVE .
- RAE. (2006). Obtenido de RAE: https://www.rae.es/desen/documental
- Ramírez, B. M. (2015). Ciencias de la comunicación enfoque por competencias. Ciudad de Máxico : McGraw-Hill.
- Randstand. (30 de Enero de 2023). Obtenido de Randstand:https://www.randstad.es/contenidos360/orientacionlaboral/lenguaje-corporal-y-comunicacion-no-verbal-en-eambito profesional/#:~:text=Fue%20un%20antrop%C3%B3logo%20americano%20llamado,hora%20de%20enviar%20un%20mensaje%E2%80%9D
- Rios, S. S. (2000). Prácticas escénicas en la carrera profesional de la danza clásica . En S. S. Rios, Prácticas escénicas en la carrera profesional de la danza clásica (págs. 15-20). Ciudad de México : CONACULTA
- Scarlett Iglesias-Hoyos, Arturo del Castillo, Jairo Muñoz . (10 de Mayo de 2016). Reconocimiento facial de expresión emocional. págs. 3-5.

- SCENA . (2018). Obtenido de SCENA : <https://scenamalaga.com/el-teatrosin-palabras-el-mimoylapantomima/#:~:text=La%20pantomima%2C%20sin%20embargo%2C%20surge,gestos%20apropiados%20a%20las%20palabras>
- UISRAEL. (s.f.). Obtenido de UISRAEL: <https://www.uisrael.edu.ec/ritmo-la-comunicacion-no>
- Universidad AMERIKE. (14 de Junio de 2019). Obtenido de Universidad
- AMERIKE: <https://amerike.edu.mx/que-es-un-documental/>
- UNESCO . (2020). Obtenido de UNESCO :<https://www.unesco.org/es/open-access/creative-commons>
- Valbuena, F. (1979). La comunicaión y sus clases. Zaragoza: Luis Vives .
- Vallejo, J. I. (2016). DIALNET. Usos del libro y de la escritura en el ballet europeo del siglo XVIII, págs. 129-146. Obtenido de DIALNET: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5909178>
- Vanina, P. (Junio de 2002). ECA. Obtenido de ECA: <http://www.eca.usp.br/alaic/material%20congre>
- Victorino Zecchetto & Mabel Marro & Karina Vicente. (2013). Seis semiólogos en busca del lector. En V. Z. Vicente, Seis semiólogos en busca del lector (págs. 33-40). epublibre.