

LA DANZA UN LINGUAGGIO INTERNAZIONALE

Sezione speciale: "Storia della danza"

Redatto dagli alunni del liceo Volta 4°F: *Cignoli Stella, Comaschi Vittoria, Es salhi Bassma e Fontanella Giulio.*

LA DANZA IN AFRICA

La danza africana si diffonde in Europa negli anni 70.

In Africa, la danza è considerata un mezzo di comunicazione spirituale e il danzatore è quindi anche maestro, depositario della storia, celebrante, medium spirituale, guaritore e narratore.

I temi ai quali si ispirano le danze sono molteplici e vanno dagli antichi riti legati alla caccia, all'agricoltura o alla fertilità, fino a includere tradizioni più recenti.

Proprio per la sua funzione di rituale legato al mondo della spiritualità, la danza è considerata una forma simbolica di comunicazione con gli spiriti e le forze della natura, in cui i danzatori, indossano delle maschere, assumono l'identità di uno spirito o di un antenato; altre danze sottolineano e accompagnano momenti fondamentali della vita sociale, come l'ingresso di un giovane nell'età adulta. Ancora oggi in Africa la danza possiede un profondo valore narrativo e culturale.

Inoltre, si diffuse nelle due Americhe, dove si mescolò talvolta con i balli che gli europei avevano importato nel nuovo continente, ad esempio la quadriglia e il cotillon. La danza e la musica divennero dunque molto importanti per la conservazione dell'identità culturale degli schiavi africani e per questo i padroni bianchi, interessati a impedire che si creasse qualsiasi forma di legame tra i neri, cercarono, perlopiù senza riuscirvi, di vietarle.

L'influenza della danza e della musica africana è fortemente presente in quasi tutti i ritmi e i balli americani, dal caraibico calypso, al samba e ai suoi derivati sudamericani, fino alla più recente danza jazz, al jive, al jitterbug e al charleston.

LA DANZA IN NORD AMERICA

La storia della danza in Nord America è ricca e diversificata, con una vasta gamma di tradizioni culturali che riflettono la diversità delle popolazioni indigene e degli immigrati che hanno contribuito alla formazione di questa regione. La storia della danza in Nord America è quindi un intreccio di tradizioni indigene, influenze europee, africane e di immigrati, che si è evoluta nel corso del tempo in risposta ai cambiamenti culturali e sociali nella regione. Per analizzare le varie danze, bisogna analizzare i diversi periodi della storia nordamericana.

Danza delle popolazioni indigene

Le popolazioni indigene del Nord America hanno un patrimonio di danze tradizionali che variano in base alle tribù e alle regioni. Queste danze sono spesso parte di rituali sacri e celebrano elementi come la caccia, la raccolta, e le connessioni spirituali con la terra. Danze come il Powwow sono importanti eventi che uniscono le tribù per celebrare la cultura e la comunità.

Colonizzazione europea

Con l'arrivo dei colonizzatori europei, le danze europee, come i balli di corte e le danze sociali, hanno influenzato le comunità coloniali. Tuttavia, le popolazioni indigene hanno spesso mantenuto le proprie tradizioni, creando un'interessante fusione di stili.

Schiavitù e influenze africane

Durante il periodo della schiavitù, le comunità afroamericane hanno sviluppato forme uniche di espressione attraverso la danza. Il cakewalk, ad esempio, era una danza sociale che incorporava movimenti satirici e parodici, spesso eseguita nelle piantagioni del Sud.

Danze tradizionali delle comunità immigrate

Le varie ondate di immigrati hanno portato con sé le proprie tradizioni di danza. Ad esempio, le danze polacche, irlandesi, e tedesche hanno avuto un impatto significativo nelle comunità che le hanno accolte, creando una miscela di stili.

Rinascimento nero e Harlem Renaissance

Il Rinascimento nero, tra il 1910 e il 1930, fu un periodo di notevole crescita culturale nella comunità afroamericana. La Harlem Renaissance, in particolare, vide la fioritura di espressioni artistiche, inclusa la danza. I ballerini come Josephine Baker e la coreografa Katherine Dunham emersero come figure di spicco.

Broadway e Hollywood

Broadway e Hollywood hanno svolto un ruolo significativo nella diffusione di stili di danza. Il musical americano ha spesso incorporato numeri di danza spettacolari, mentre Hollywood ha contribuito a rendere popolari stili come il tap dance e il jazz dance. Coreografi come Bob Fosse hanno avuto un impatto duraturo sulla danza teatrale.

Danza contemporanea e hip-hop

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, la danza contemporanea ha preso forma come una reazione al formalismo della danza classica. Coreografi come Martha Graham hanno introdotto nuovi modi di esplorare il movimento e l'espressione emotiva. Parallelamente, l'hip-hop è emerso nelle comunità afroamericane e latinoamericane, diventando una forma di espressione culturale attraverso breaking, locking, popping e altre forme di danza di strada.

LA DANZA IN SUD AMERICA

La storia della danza nel Sud America è ricca e diversificata, riflettendo la ricca diversità culturale ed etnica della regione. Le tradizioni di danza nel continente sudamericano sono profondamente radicate nelle culture indigene, africane ed europee, e questa miscela ha portato a uno spettro variegato di stili e forme di danza. La diversità culturale del continente si riflette nella ricchezza e nella varietà delle sue forme di danza, rendendola un elemento vitale della sua identità artistica e culturale.

Danze indigene

Le popolazioni indigene dell'America del Sud hanno una lunga storia di pratiche rituali e celebrative che coinvolgono la danza. Queste danze spesso avevano scopi spirituali e sociali, celebrando la connessione con la natura, le stagioni e gli eventi importanti della vita.

Danze afro-sudamericane

Durante l'era coloniale, molti schiavi africani furono portati in Sud America. La loro cultura musicale e di danza ha avuto un impatto significativo sulla regione, dando origine a stili unici. Ad esempio, in Brasile, la capoeira è una forma di danza marziale che ha radici negli

schiavi africani portati in Brasile durante il periodo coloniale. Questo stile unisce elementi di danza, acrobazie e combattimento. La capoeira è spesso eseguita in cerchi di persone, chiamati "roda", e combina la forza fisica con la musicalità, utilizzando strumenti musicali tradizionali come il berimbau.

Danze spagnole e portoghesi

Con l'arrivo degli esploratori e colonizzatori europei, la cultura spagnola e portoghese ha influito notevolmente sulla danza sudamericana. Balli come la salsa, il tango e il flamenco hanno avuto origine in questa interazione culturale.

Tango argentino

Il tango, originario di Buenos Aires, Argentina, è uno dei balli più emblematici del Sud America, e nasce nel XIX secolo. Questo ballo è caratterizzato dalla sua intimità e dalla connessione emotiva tra i ballerini. Le influenze culturali europee, africane e indigene si fondono nel tango, creando una forma d'arte unica. Inizialmente associato ai bassifondi, il tango ha successivamente guadagnato popolarità internazionale, diventando uno dei balli di coppia più riconosciuti al mondo.

Samba brasiliana

La samba brasiliana è profondamente radicata nella cultura afro-brasiliana e solitamente si balla durante il Carnevale di Rio de Janeiro. Questa danza espressiva è caratterizzata da movimenti veloci delle gambe, ritmo coinvolgente e costumi vivaci. La samba è stata influenzata dalla fusione di stili musicali e di danza portati in Brasile dagli schiavi africani e si è evoluta nel corso del tempo, incorporando anche elementi della cultura indigena ed europea.

Folklore e danze tradizionali

Ogni paese sudamericano ha le proprie danze folkloristiche e tradizionali, spesso legate a festività, rituali o eventi culturali specifici. Ad esempio, la cueca in Cile, la zamba in Argentina e la marinera in Perù sono tutte espressioni uniche di tradizioni locali.

Danza contemporanea

Nel corso del XX secolo, la danza nel Sud America ha subito un'evoluzione significativa con l'influenza di movimenti artistici internazionali. Nuove forme di danza contemporanea si sono mescolate con le tradizioni locali, portando alla creazione di stili unici e innovativi. La danza contemporanea in Sud America riflette spesso questioni sociali, politiche e culturali attraverso espressioni artistiche.

LA DANZA IN ASIA

L'Asia ha una storia ricca nella danza, è stata utilizzata per esprimere identità culturale, celebrare rituali, narrare storie e fornire intrattenimento. La continuità delle tradizioni danzanti è una testimonianza dell'importanza culturale di questa forma d'arte in tutto il continente.

Ogni regione dell'Asia ha contribuito con stili unici di danza.

Per prima parliamo della Danza Classica Indiana: L'India è famosa per le sue forme di danza classica, tra cui il Bharatanatyam, il Kathak, l'Odissi, il Kuchipudi, il Manipuri e il Mohiniyattam. Queste danze sono profondamente radicate nelle antiche tradizioni spirituali e mitologiche dell'India, spesso eseguite nei templi come parte dei riti religiosi.

Spostando la nostra attenzione geograficamente più in basso vengono evidenziate le Danze

delle Tribù in Asia del Sud-Est: Paesi come Thailandia, Vietnam, Cambogia e Laos hanno una vasta gamma di danze tradizionali legate alle loro rispettive culture e storie.

Rimanendo sempre a Sud-Est parliamo della Danza Classica Indonesiana: L'Indonesia presenta una ricca varietà di danze tradizionali, come il Legong balinese, il Javanese Court Dance e il Kecak. Molte di queste danze sono legate a rituali, celebrazioni e cerimonie culturali.

Ora torniamo più a Nord per la Danza Tradizionale Cinese: La Cina ha una storia millenaria di danza che comprende stili tradizionali come il Peking opera dance, il folk dance e il guqin dance. Il tai chi, anche se principalmente una forma di esercizio fisico, incorpora elementi di movimento coreografico.

Sempre in Cina viene eseguita la Danza del Leone e del Drago: è una forma tradizionale cinese spesso eseguita durante festività e celebrazioni. Queste danze simboliche sono associate a buon auspicio, prosperità e allontanamento di cattivi spiriti.

Dopo la Cina ci spostiamo di poco per dare uno sguardo al Teatro Noh e Kabuki in Giappone: Il Giappone ha sviluppato forme teatrali uniche come il Noh e il Kabuki, entrambe che incorporano elementi danzanti. Il Noh è conosciuto per la sua grazia e raffinatezza, mentre il Kabuki è più spettacolare e spesso coinvolge movimenti energici e coreografie complesse.

Attraversando il Mare del Giappone possiamo scoprire la Danza Folcloristica Coreana: La Corea ha una tradizione ricca di danze folcloristiche che riflettono la storia e la cultura del paese. La danza tradizionale coreana è caratterizzata da movimenti fluidi e grazia, spesso accompagnati da costumi colorati.

Il viaggio finisce a Ovest mentre ci imbattiamo nella Danza Persiana e Turca: In Iran e Turchia, la danza ha una lunga storia, con tradizioni come la danza persiana e la danza sufi. La danza turca, particolarmente nota per il belly dance, è un esempio di espressione artistica che ha radici storiche e culturali profonde.

LA DANZA IN EUROPA

La storia della danza in Europa è vasta e ricca, con una varietà di stili e tradizioni che si sono evolute nel corso dei secoli. La danza ha giocato un ruolo significativo nelle culture europee, sia come forma di espressione artistica che come mezzo di comunicazione sociale. Le influenze reciproche tra le diverse regioni hanno portato a una ricca e variegata tradizione danzante che continua a prosperare. Di seguito un assaggio della storia della danza in Europa:

Danza Medievale: Durante il periodo medievale, le danze popolari erano parte integrante delle celebrazioni comunitarie e dei festival. Danze a coppia, danze circolari e processionali erano comuni in occasioni festive e cerimonie.

Rinascimento: Nel Rinascimento, la danza divenne una parte importante della cultura cortigiana. Danze come le pavane, la gagliarda e la volta erano eseguite nelle corti nobiliari. Libri di danza del Rinascimento fornivano istruzioni dettagliate sui passi e sulle coreografie.

Balletto Barocco: Nel XVII secolo, in Francia, si sviluppò il balletto barocco con la collaborazione di coreografi come Jean-Baptiste Lully e Pierre Beauchamp. Il balletto divenne uno spettacolo di corte raffinato e la forma d'arte si diffuse in tutta Europa.

Balletto Classico: Nel XVIII secolo, il balletto classico prese piede, in particolare con l'opera balletto di Jean-Georges Noverre. Il balletto divenne un'arte indipendente con l'apertura delle prime scuole di danza, come la Scuola di Balletto di Parigi.

Danza Nazionale: In tutto il XIX secolo, molte nazioni europee svilupparono le proprie tradizioni di danza nazionale, spesso influenzate dalla musica e dalla cultura folk. Ad esempio, la polka in Boemia e la mazurka in Polonia.

Danza Folk: La danza folk europea è caratterizzata da una grande varietà di stili regionali. Ogni paese ha le proprie danze tradizionali, spesso eseguite durante feste locali o cerimonie.

Danza Moderna e Contemporanea: Nel XX secolo, la danza in Europa attraversò un periodo di innovazione con lo sviluppo della danza moderna e contemporanea. Coreografi come Rudolf Laban e Mary Wigman contribuirono a nuovi approcci al movimento e all'espressione.

Danza nella Cultura Popolare: La danza ha continuato a evolversi nella cultura popolare europea, con l'emergere di stili come il jazz, il rock 'n' roll e la danza di club. Queste forme di danza hanno avuto un impatto significativo sulla cultura giovanile.

Danza Teatrale: La danza teatrale ha svolto un ruolo importante nei teatri europei. Coreografi e compagnie di danza come il Balletto di Montecarlo in Monaco e il Tanztheater Wuppertal in Germania hanno continuato a influenzare la scena internazionale.

LA DANZA IN OCEANIA

La storia della danza in Oceania è profondamente legata alle tradizioni culturali e spirituali delle diverse popolazioni indigene del continente. Le danze dell'Oceania spesso riflettono il legame delle comunità con la terra, il mare, gli spiriti e la vita quotidiana. Ecco un'overview della storia della danza in Oceania:

Danza delle Popolazioni Indigene

Le diverse isole e regioni dell'Oceania, inclusi paesi come Papua Nuova Guinea, Isole Salomone, Figi e Nuova Zelanda, hanno una vasta gamma di tradizioni danzanti. Molte di queste danze sono legate a riti cerimoniali, celebrazioni sociali, storie mitologiche e pratiche spirituali.

Hula Hawaiano

Nelle Hawaii, l'hula è una forma di danza tradizionale che racconta storie attraverso movimenti del corpo, delle mani e delle espressioni facciali. È una pratica culturale significativa, spesso associata alla spiritualità e alla connessione con la natura.

Danza Maori in Nuova Zelanda

La cultura maori è fortemente influenzata dalla danza tradizionale, con forme come il haka, eseguito durante eventi cerimoniali e sportivi. Il haka è noto per la sua forza espressiva e la sua importanza nella definizione dell'identità maori.

Danza delle Isole del Pacifico

Le diverse isole del Pacifico hanno le proprie tradizioni danzanti, spesso caratterizzate da movimenti aggraziati e costumi elaborati. Ad esempio, le danze delle Isole Samoa sono note per la loro energia e i movimenti ritmici delle mani e dei fianchi.

Danza Tradizionale delle Isole del Pacifico

Diverse isole del Pacifico, come Tonga, Isole Cook e Vanuatu, hanno le proprie forme di danza tradizionale. Queste danze celebrano la vita quotidiana, le stagioni, le attività di pesca e agricole, e sono spesso parte integrante delle cerimonie sociali.

Danze Rituali e Sacre

In molte comunità dell'Oceania, la danza è parte integrante dei rituali e delle cerimonie sacre. Queste danze possono essere eseguite per onorare gli antenati, chiedere benedizioni divini o celebrare eventi importanti nella vita della comunità.

Influenze Coloniali e Globalizzazione

Con l'arrivo dei colonizzatori europei e l'influenza della globalizzazione, alcune tradizioni danzanti in Oceania sono state adattate o modificate. Tuttavia, molte comunità indigene continuano a preservare le loro pratiche culturali uniche.

La danza in Oceania è un mezzo essenziale per trasmettere storie, preservare la cultura e celebrare la connessione profonda con la natura e gli spiriti. La diversità di stili e forme riflette la ricchezza delle tradizioni culturali nelle diverse regioni dell'Oceania.

LA DANZA IN ANTARTIDE

L'Antartide è un continente caratterizzato da un ambiente estremamente inospitale, privo di una popolazione umana stabile. Pertanto, non esiste una storia della danza specifica per l'Antartide, poiché non ha una cultura autoctona o una comunità indigena. La regione è principalmente abitata da fauna selvatica, e le attività umane sull'Antartide sono principalmente di natura scientifica e di ricerca.

L'Antartide è regolamentato dal Trattato Antartico, firmato nel 1959, che stabilisce il continente come riserva scientifica dedicata alla ricerca pacifica e proibisce qualsiasi attività militare. Le stazioni di ricerca scientifica in Antartide sono gestite da vari paesi e sono principalmente focalizzate sulla ricerca ambientale, climatica e biologica.

In assenza di una popolazione indigena o di una cultura antica, non esiste una tradizione di danza specifica per l'Antartide. Le attività umane in questa regione sono principalmente concentrate sulla ricerca scientifica e sulla sopravvivenza in un ambiente estremamente freddo e remoto. La danza, quindi, non è stata parte integrante della storia o della cultura antartica.