

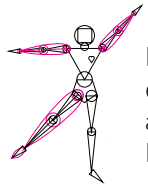
DAN
DAN
DANSA

BLOQUE 1

UN CUENTO PARA DANZAR

EL ORIGEN
DE LAS
PUNTAS

El señor Taglioni (1777-1871), maestro de danza y coreógrafo italiano, inventó las puntas. La primera en aparecer en escena bailando sobre las puntas fue su hija, Marie Taglioni. Lo hizo representando *La sífide*, uno de los ballets románticos más célebres y fundamentales de la historia. Marie Taglioni salía a escena como un hada del bosque que se desplazaba de forma ligera, prácticamente flotando en el aire. Y es que la zapatilla de punta le permitía otra manera de bailar, más etérea y elegante si cabe. Causó sensación y a partir de entonces todas las bailarinas aceptaron la zapatilla de punta como un elemento más de la danza clásica.

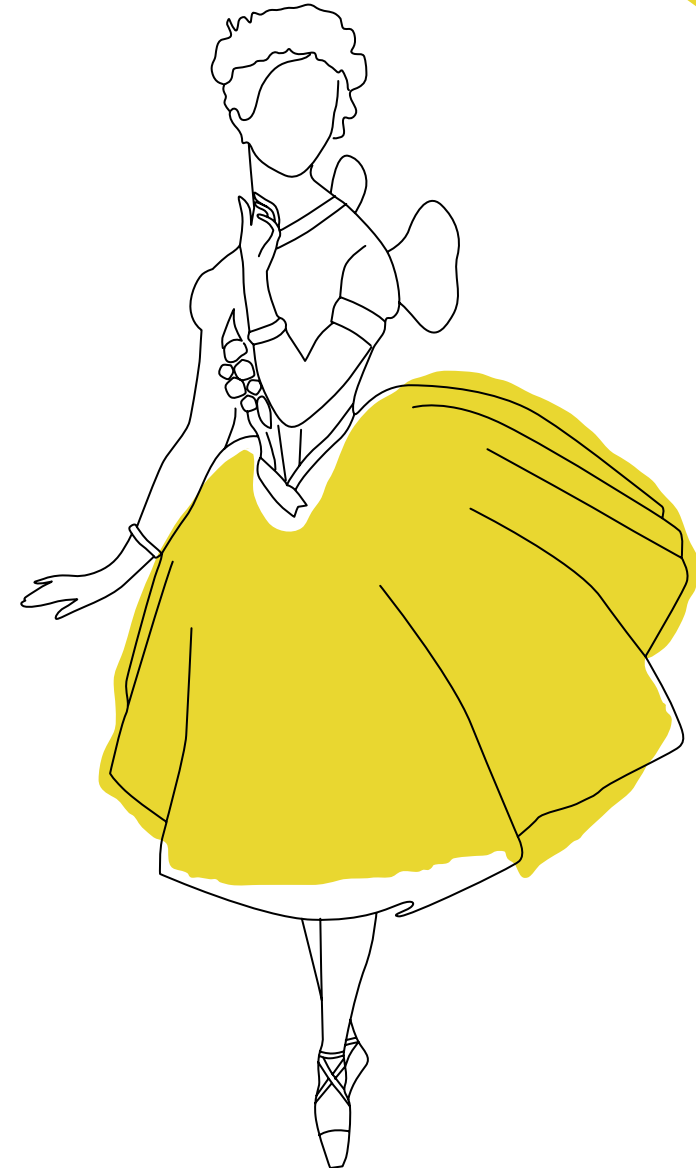
Imagina que quieres tocar el cielo, baila buscando la sensación etérea que buscaban Marie y su padre. Como si flotaras, alárgate mucho, de modo que tus pies se pongan de puntillas. Busca movimientos que sugieran que quieres volar.

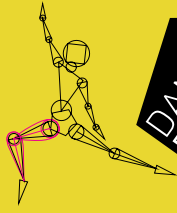
Música del romanticismo: Jean Schneitzhoeffter (1785-1852), *La sífide* (1832), ballet de referencia del romanticismo. Frédéric Chopin (1810-1849), *Nocturno op. 9 nº 2*. Piotr Ilich Tchaikovsky (1840-1893), "Danza del hada de azúcar" del ballet *El cascanueces*.

ENLACES DE INTERÉS

La sífide. Adaptación coreográfica de **Pierre Lacotte** (1972) sobre el original de Filippo Taglioni con música de Jean-Madeleine Schneitzhoffer.

La sífide. Coreografía dirigida y bailada por **Mijaíl Barýshnikov** considerado uno de los mejores bailarines del mundo.

DAN
DAN
DANSABLOQUE
1

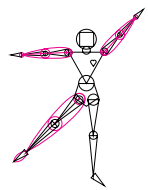
UN CUENTO PARA DANZAR

¿PORQUÉ BAILAMOS DESCALZOS?

A principios del siglo xx empiezan a aparecer en el mundo de la danza artistas que se preguntan por su expresión. En ese momento la danza clásica gozaba de un vocabulario específico y de un público entendido que la apreciaba. Pero esa técnica era un obstáculo para mostrar los sentimientos.

Isadora Duncan (1878-1927) no era contraria a la danza clásica, pero sí a la técnica, que no permitía que el movimiento saliera libremente. Fue la pionera de la danza moderna, que luego se denominaría "danza contemporánea". Duncan admiraba las danzas de la Grecia clásica y por eso, cuando salía a bailar, siempre llevaba una túnica larga. Para ella era muy importante ir descalza, porque el contacto con el suelo era su energía. Bailaba a partir de la improvisación y su movimiento emanaba directamente de lo que sentía. La naturaleza era su fuente de inspiración y su tema principal.

Toda una generación de creadores, que no venían de la tradición de la danza clásica, se interrogaban para hallar otra forma de bailar...

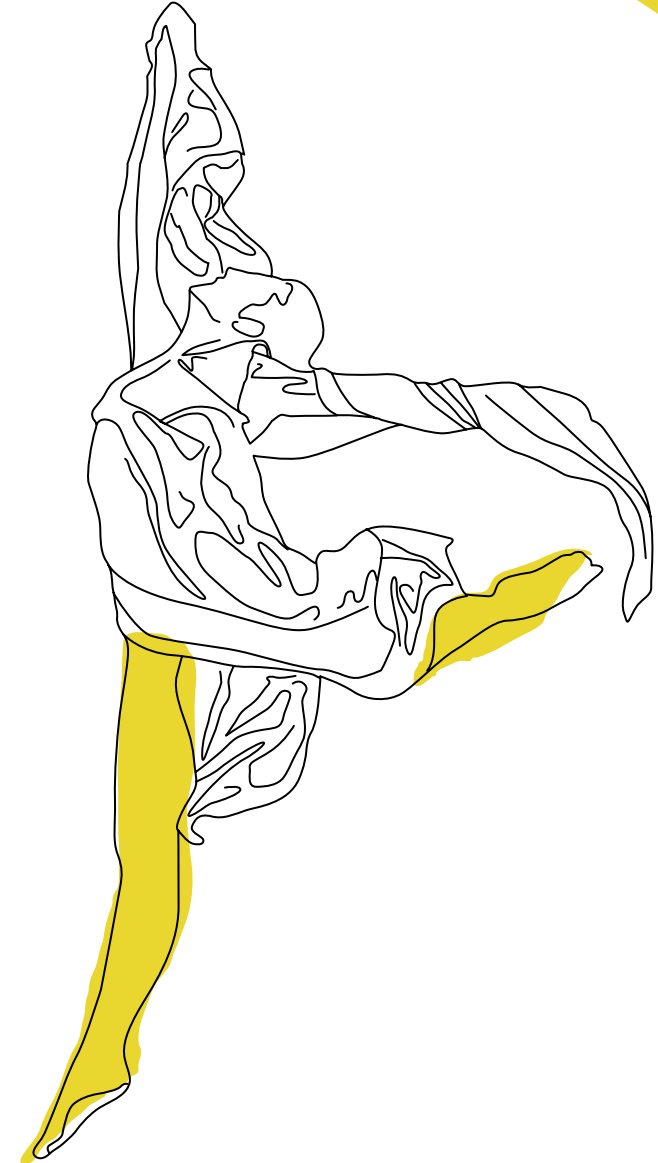

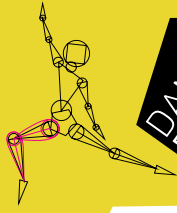
Investiga movimientos que te resulten fáciles y curiosos de realizar con los pies desnudos. Imagínate que eres como Isadora y que bailas por un bosque. Puedes representar el movimiento de la hoja de un árbol, investigar las distintas sensaciones que experimentas cuando pisas hojas secas o sientes la tierra mojada en los pies, etc.

Música contemporánea de principios de siglo xx: Claude Debussy (1862-1918), *Claro de luna*. Serguéi Rajmáninov (1873-1943), *Adagio. Sinfonía nº 3 en mi menor op. 27*. Ígor Stravinski (1882-1971), *La consagración de la primavera*.

ENLACE DE INTERÉS

Archivos de vídeo de [NumeriDanse](#) de espectáculos de danza inspirados en **Isadora Duncan**.

DAN
DAN
DANSA

BLOQUE 1

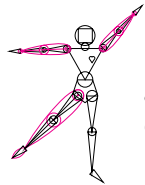
UN CUENTO PARA DANZAR

EL ORIGEN
DEL HIP HOP

El hip-hop nació en los barrios más populares de Nueva York a finales de los años sesenta del siglo xx. Como las discotecas del momento eran muy selectas, los afroamericanos y los latinoamericanos crearon sus propias fiestas. Eran fiestas en la calle y los estilos musicales que sonaban eran el *funk* y el *soul*. Durante los descansos de los músicos, algunos chicos sacaban la percusión de la música que estaba sonando de forma espontánea, y así fue surgiendo una nueva manera de escuchar y bailar música. Fueron los primeros DJ de la historia.

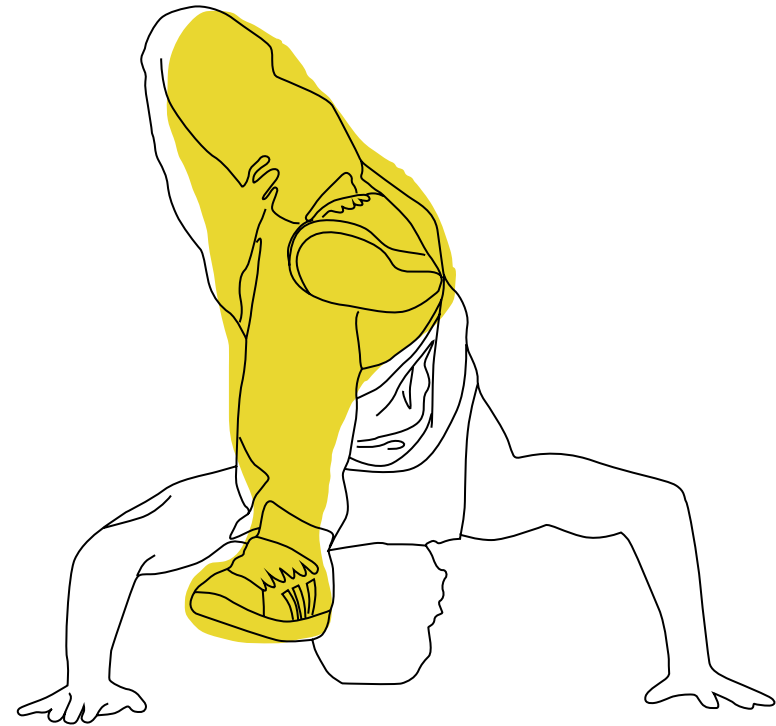
Más tarde, para presentar al DJ, apareció la figura del maestro de ceremonias (MC). Su cometido era entretener al público y, para lograrlo, aprovechaba el ritmo que pinchaba el DJ para recitar textos graciosos totalmente improvisados. Cuando la música paraba era el momento importante para la danza, la acrobacia o el mejor movimiento, que se reservaba para ese "corte musical", el *break*. El chico que hacía *break* se denominó *break-boy*, actualmente *b-boy*, y su danza *breakdance*.

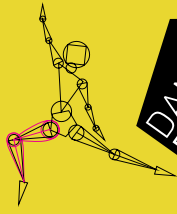
Los raperos o MC consiguieron bastante protagonismo y convirtieron los textos en peleas verbales entre dos o más participantes. El objetivo era criticar la sociedad del momento, ofender al contrincante y a su familia, etc. El que aguantaba más sin enfadarse ganaba. El hip-hop iba adoptando una forma independiente al mismo tiempo que las técnicas de mezcla de audio avanzaban, como los *breaks* y otros como el *scratching* (mover un disco de vinilo hacia delante y hacia atrás).

Invéntate gestos y/o movimientos de carácter fuerte. Piensa en alguna frase contundente que te gustaría decir y exprésala mediante el movimiento.

Música: Marvin Gaye (1939-1984), revolucionario del *soul*, *What's Going On*. James Brown (1928-2006), innovador del *funk*, *I Feel Good*. Public Enemy (1982), pioneros del hip-hop, *Fight the Power*. La excepción (2002), *El truco del manco BSO*.

DAN
DAN
DANSA

BLOQUE 1

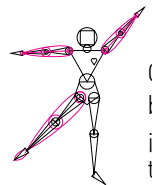
UN CUENTO PARA DANZAR

QUÉ ES
EL TAP Y
DE DÓNDE VIENE

El nombre de claqué o *tap* proviene del ruido que hacen los zapatos cuando percuten en el suelo. Estos zapatos especiales llevan unas placas metálicas para intensificar el sonido. La acción de producir sonido con los zapatos procede de los zuecos que utilizaban los irlandeses para bailar sus danzas tradicionales.

Todo empezó a mediados del siglo XIX cuando los trabajadores escoceses e irlandeses tuvieron que inmigrar a Estados Unidos. Para recordar sus raíces bailaban danzas tradicionales. Los esclavos africanos que convivían con ellos quisieron imitar la percusión que producían los pies, ya que no tenían ningún otro instrumento, y se inventaron una nueva forma de bailar haciendo música con su propio cuerpo. También tenían su riqueza tradicional, la danza africana, y lo mezclaron todo. De ahí que en el origen del tap se combinen desde las danzas tradicionales de toda Europa hasta las danzas africanas. Más tarde, en Estados Unidos se organizaban competiciones en las que se reunía población inmigrante de diferentes culturas para improvisar y enseñar bailes y para compartir los conocimientos de cada cual. Las nuevas posturas eran más relajadas que las de origen irlandés, menos rígidas, y se añadieron nuevos movimientos de brazos y hombros. Así surgió una técnica que denominada "tap americano".

A partir de los años treinta del siglo XIX, todos los musicales de Broadway incluyeron números de claqué para demostrar su singularidad. Y fue entonces cuando el cine empezó a presentar películas en formato musical, muchas de ellas protagonizadas por excelentes bailarines que acabaron siendo estrellas de cine. Durante mucho tiempo la música que acompañaba al tap era el jazz, y por eso se conocía este baile como la "danza del jazz" y por esa misma razón comparten movimientos.

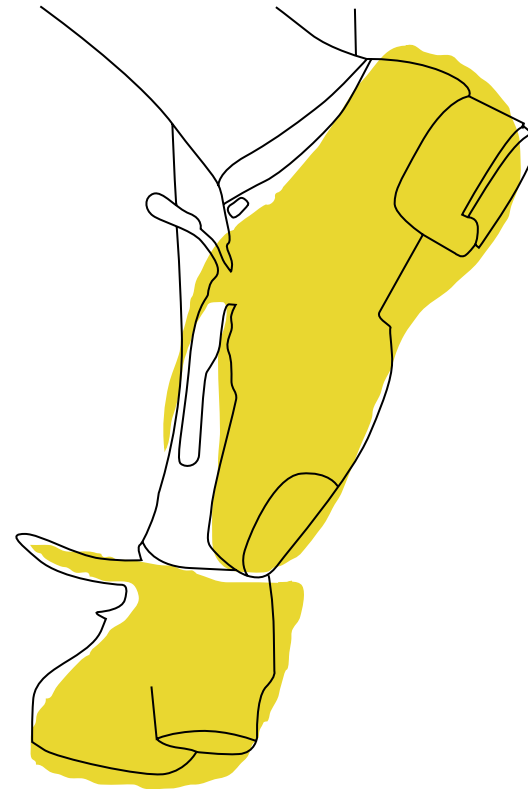

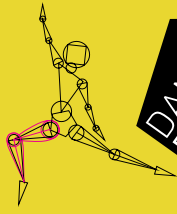
Crea ritmos con los pies. Golpea el suelo con los zapatos buscando ritmos y / o sonidos diferentes. Ve con cuidado, ¡no hay que dar fuerte para poder oírlo! Puedes utilizar también las manos para la percusión.

Músicas de jazz: Cab Calloway (1907-1994), *Minnie the Moocher*. Fats Waller (1904-1943), *Handful of Keys*. Brian Setzer Orchestra (1990), *Gimme Some Rhythm Daddy*.

ENLACE DE INTERÉS

Gregory Hines, un solo de la película *White nights* (*Noches de Sol*, 1985)

DAN
DAN
DANSA

BLOQUE
1

UN CUENTO PARA DANZAR

HISTORIA DE LA DANZA ESPAÑOLA

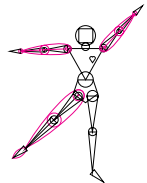
La historia de la danza española se puede explicar de dos maneras, mediante dos disciplinas muy importantes: la escuela bolera y el flamenco.

Bajo la anterior influencia de los bailes cortesanos, franceses e italianos, del siglo XVII, la llamada escuela bolera es una mezcla de la danza clásica y los bailes populares españoles, que tuvo su esplendor en el siglo XVIII.

Cuando se trasladaron a los teatros, la expresión de su raíz más tradicional pasó a un segundo plano. Así surgió la técnica de la escuela bolera, actualmente una de las asignaturas importantes en la preparación de un bailarín. El trabajo es muy similar al que se realiza en la danza clásica, también se utiliza la zapatilla de media punta y exige un fuerte entrenamiento académico. Tiene, sin embargo, sus peculiares características: el dominio de las castañuelas, llamadas también "palillos", el movimiento de los brazos o braceo y la flexibilidad de la espalda. En el siglo XIX se denominó "danza nacional de España".

El flamenco es un género que se originó en Andalucía en el siglo XVIII y tiene como base la música y la danza andaluzas. La música recibe influencias de muchas culturas (gitana, árabe, judía, cristiana, latina), pero sus protagonistas son los andaluces de etnia gitana. Todo empezó con unos cantes básicos que los "cantaos" interpretaban por afición en las reuniones familiares. Los primeros lugares donde se mostraron fueron los teatros y "cafés cantantes" de ciudades como Cádiz, Sevilla o Jerez de la Frontera. Así descubrió el público el "cante flamenco", una técnica basada en la improvisación y en una temática que se iba formando.

La improvisación permitiría el desarrollo de nuevos cantes y añadir la guitarra y el baile como parte del flamenco. Se destaca su específico "braceo", al que se añade un movimiento constante y circular de las muñecas. La expresión del cuerpo debe ser fuerte y elegante. La esencia del flamenco es el "zapateado": los pies realizan una combinación rítmica de sonidos con la punta y el tacón. Los primeros bailadores del "zapateado" fueron hombres; las mujeres que se atrevían a bailarlo se vestían como ellos

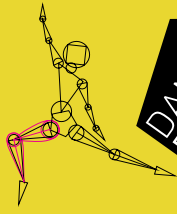
La danza española se acompaña de un guitarrista y de un percusionista e improvisan todos juntos. Por parejas, investigad movimientos flamencos: un compañero realiza la percusión — puede dar palmas— y el otro debe bailar.

Músicas españolas: Joaquín Rodrigo (1901-1999), *Concierto de Aranjuez*. Manuel de Falla (1876-1946), *El amor brujo* (Danza ritual del fuego). Camarón de la Isla (1950-1992), *La leyenda del tiempo*. Paco de Lucía (1947-2014).

ENLACE DE INTERÉS

Carmen, de la compañía de **Antonio Gades** (2010).

DAN
DAN
DANSA

BLOQUE 1

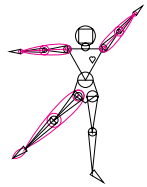
UN CUENTO PARA DANZAR

EL BALLET DE COUR: EL BALLET DE LA CORTE

En Francia, a finales del siglo **xvi**, el *ballet de cour* era el medio de comunicación del momento. El rey narraba sus éxitos y conquistas a través de las danzas de la corte. Los encargados de representar las danzas eran los cortesanos de mayor prestigio.

El rey Luis **xiv**, con tan sólo 13 años, supo hacerse propaganda con la danza. Debutó como bailarín en uno de los ballets más largos de la historia, una mezcla de danzas majestuosas y cómicas. En el momento culminante emergía una enorme máquina que elevaba al rey. Toda la corte vio el triunfo de un rey, tan grande como un Dios, y de ahí su nombre: el Rey Sol. La labor de la corte francesa fue tan importante que se extendió por toda Europa.

La danza era el mejor medio para organizar fiestas, conocer gente e imaginar historias fantásticas.

Imaginad que estáis en la corte francesa y cada uno tiene que interpretar un personaje. Un rey o una reina capaz de mandar, y de mostrar orgullo por cómo es. El profesor de danza tiene que ser un chico, ya que en aquella época era como el confidente y amigo del rey. Los deseos del rey son órdenes para el profesor. La corte serán chicos y chicas dispuestos a bailar escenas cómicas y/o majestuosas bajo las órdenes del profesor de danza. El pueblo, los habitantes de Francia, miran, opinan, critican... En realidad, eran los que más opinaban a pesar de que hacerlo implicara un castigo.

Música barroca: Jean-Baptiste Lully (1632-1687), compositor de la corte del Rey Sol y de la ópera francesa. Henry Purcell (1659-1695), ópera *Dido y Eneas*. Jordi Savall (1941), recuperador de música antigua, *Tous les matins du monde*.

ENLACE DE INTERÉS

Escenas de la película *Le Roi Danse* (*El rey danza*) de **Gérard Corbiau**.

