

Movimientos 2

Danzar al aire español

GUÍA DIDÁCTICA

Eugenia Eiriz
(con pinceladas de Hugo Pérez de la Pica)

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

Preludio	3
1. Ficha artística	3
2. Reparto	4

CONTENIDOS

3. Danzar al aire español	
Introducción	5
4. Comenzamos el paseo	
Danza histórica	6
La pavana	6
La chacona	6
El canario	7
La innovación del escenario	8
Las escuelas	8
Escuela bolera	8
Folclore	9
Danza estilizada	10
Baile flamenco	11
5. Recapitulando	13
6. Consejos para disfrutar al máximo de la experiencia teatral	13
7. Nota para los profesores	14

INTRODUCCIÓN

Preludio

Una introducción a la Danza Española con música en vivo

Nueva producción. Coproducción del Teatro Real con la Fundación Antonio Gades

COMPAÑÍA ANTONIO GADES
Residente en Getafe

Después del espectáculo pedagógico "Movimientos: La danza de la punta al tacón", la Compañía Antonio Gades vuelve al Teatro Real con una nueva producción para niños. En esta ocasión, en la Sala Principal. Desplegando las alas de su trayectoria y amparando el baile en el texto y el teatro, nos brindará un acercamiento didáctico a las distintas disciplinas que integran la danza española: la escuela bolera, la danza estilizada, el folclore, y como no, la más universal de todas, el flamenco.

1. Ficha artística

Dirección, libro, dramaturgia y vestuario
HUGO PÉREZ DE LA PICA

Directora artística Compañía Antonio Gades
STELLA ARAUZO

Coreógrafa y maestra de baile
MAITE CHICO

Iluminación
DOMINIQUE YOU

Arreglos musicales
MIKHAIL STUDYONOV

Asistente de Dirección
ANTONIO SOSA UFANO

Idea y Producción Fundación Antonio Gades
EUGENIA EIRIZ

2. Reparto

Bailarines Compañía Antonio Gades

MAITE CHICO, ANA DEL REY, ESMERALDA MANZANAS*, LUISA SERRANO*
MIGUEL LARA, ÁLVARO MADRID, JAIRO RODRÍGUEZ*, PEPE VENTO*

Actriz

BELÉN GONZÁLEZ

Pianista

MIKHAIL STUDYONOV

Guitarrista

ANTONIO SOLERA

Cantaores

JUAÑARES*, JUAÑARITO*

Duración 50 minutos

Un espectáculo para todos los públicos a partir de 7 años

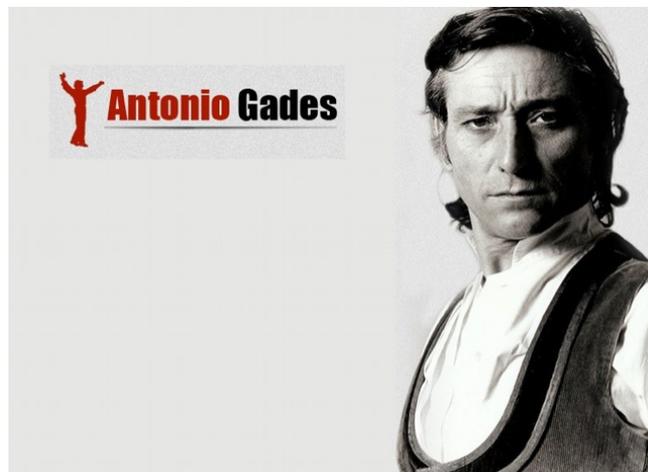
Funciones:

Familiares: 19, 26 de octubre, 1, 2 de noviembre- 11.00 y 13.00

Escolares: 20, 21, 29, 30 de octubre- 10.30 y 12.00

Guía Didáctica para Danzar al aire español

Eugenia Eiriz, con pinceladas de Hugo Pérez de la Pica

CONTENIDOS

3. Danzar al aire español

Una introducción a la Danza Española con música en vivo.

Todos los bailes que en este espectáculo vamos a ver se incluyen en la denominada "Danza Española". Entendemos por Danza Española el producto resultante de la conjugación de cuatro disciplinas de diversos estilos que se desarrollan y prevalecen hasta nuestros días en España. Las escuelas son: folclórica, bolera, flamenca y estilizada.

3.1- INTRODUCCIÓN

AURRESKU (Bienvenidos)

Pero antes de que dé comienzo este paseo por el tiempo y el espacio, queremos darte la bienvenida y hacerte saber lo contentos que estamos de que estés aquí compartiendo este momento con nosotros. Uno de los bailarines va a recibirte bailando un AURRESKU, un baile antiguo originario del País Vasco, solemne y reverente, que se representa desde antiguo en celebraciones y actos de respeto. Es el respeto del artista hacía el público para el que actúa. Recíbelo como un saludo solo para ti, y devuélveselo con el corazón.

Desde el principio de los tiempos el baile ha sido una forma de descargar la emoción para la persona que sentía la música, pero muy pronto comenzó a utilizarse por las comunidades para representarse a sí mismas en ceremonias, actos de protocolo, ceremonias, fiestas, procesiones. Y una última cosa antes de empezar: la historia del baile es también la de la música porque muchas veces ésta se ha escrito precisamente para eso... para bailar.

Los orígenes de la Danza Española se mezclan con los de nuestra historia. Vamos a verlo juntos al comienzo de DANZAR AL AIRE ESPAÑOL, porque te llevaremos de la mano a un baile del siglo XVI, en la corte de Carlos I, a la Europa que se abre a un nuevo mundo en el siglo XVII, y a la primera compases del famosísimo zapateado que compartimos con todo el mundo y que más tarde daría lugar a nuestra forma de baile más universal. ¿Sabes de cual estamos hablando? Seguro que sí. Pero antes, presta atención porque para ayudarnos en nuestra tarea, y aprovechando que estamos en un teatro tan antiguo y lleno de historia como el Teatro Real, vamos a recordar y agradecer la memoria de los hombres y mujeres que a lo largo de los siglos han bailado en sus patios, en sus salones, en las fiestas de los pueblos, o en los teatros para que hoy la danza tenga la forma que tiene

en nuestro país. ¿Quiénes eran estas personas? ¿De dónde venían? Escucha con atención las palabras de la actriz e intenta memorizar alguna de ellas para buscar sus significados y luego situarlas con la ayuda del profesor en una línea del tiempo y el espacio que habréis de dibujar en vuestros cuadernos antes de continuar leyendo esta guía didáctica.

4. Comenzamos el paseo

4.1 DANZA HISTÓRICA

LA PAVANA

Pincha este link de YouTube y oye esta música fijándote en las personas representadas en los cuadros, su vestuario y como se relacionan entre ellas. Su autor es Antonio de Cabezón (1510-1566)

<https://www.youtube.com/watch?v=LUP8sb9gFL4>

Se trata de una Pavana, danza antigua cuya origen es muy discutido, aunque está comúnmente aceptado que su nombre alude al pavo real y a los movimientos elegantes y pausados de este resumidísimo animal. A alguien debió ocurrírsele que se parecía a los nobles que en los palacios bailaban en las fiestas mostrando al mundo su porte, su elegancia y su trajes última moda estrenados para la ocasión. Piensa que España era en esa época, reinando Carlos I (1500-1558), uno de los países más poderosos del mundo y que esparcía sus modas y sus músicas al mundo entero que la veía con admiración.

LA CHACONA

Vamos a cambiar de época, de modas, y de danzas. Te puede ayudar a situarte buscar pintura de uno de los pintores más admirados de todos los tiempos, el genial Diego de Velázquez (1599-1660), al tiempo que escuchas esta composición para danza de Juan de Arañes, que no sabemos exactamente cuándo nació, pero si que murió en 1649. En ella hallarás obra de Velázquez, a lo mejor puedes identificarla.

<http://www.youtube.com/watch?v=bkkBUaASKY4>

Esta música alegre y pegadiza a la que Cervantes (1547-1616) definió en su Quijote como “una india amulatada”, viajó desde la Península Ibérica a América “en el siglo XVI con conquistadores, curas y aventureros de toda índole, y mezclada con las cadencias, los ritmos, los bailes y las aptitudes musicales de los oriundos americanos, vuelve alegre y desvergonzada a la península en el XVII para extenderse con éxito por toda Europa”. Su base rítmica fue tan celebrada, que se convirtió por sí misma en pieza de concierto.

A diferencia de la Pavana, la Chacona gozó de gran aprecio por parte del pueblo llano que se divertía bailándola aunque fuera un baile prohibido por la iglesia que la creía hija del demonio y de la tentación (esto mismo le pasaría más tarde al Charlestón, al Boogie-Woogie y al Rock&Roll, todos ellos, por cierto, bailes muy divertidos que te aconsejamos que pruebes)

EL CANARIO

Y finalizamos nuestro paseo por la danza histórica adentrándonos ya en el Barroco. Vamos a empezar por escuchar esta música de Gaspar Sanz (1640-1710) y a intentar reproducir su compás:

<http://www.youtube.com/watch?v=nLRuuWpfvJo>

Se pone entonces de moda una forma de bailar que se denomina zapateado, un baile muy extendido entre los hombres, antecedente de una forma de bailar que empieza a dibujar una de las mayores señas de identidad de nuestra danza actual.

Esta música y esta forma de bailar tan particular se extendieron rápidamente al punto que aún hoy se baila en diversos lugares de mundo. En Italia, por ejemplo, la "tarantella" sigue siendo enormemente popular, o en Argentina: el famoso "malambo" baile cuya historia y peculiaridad os animamos a conocer.

Aquí tienes ejemplos de estas dos formas de baile, que puedes comparar si quieres con el Canario que ya has escuchado anteriormente.

La Tarantella (Italia)

<http://www.youtube.com/watch?v=bN7IZy2fvPo>

El malambo (Argentina)

<http://www.youtube.com/watch?v=igCEYIsWWh0>

*Off the record: Se cuenta que el inicio de este baile tiene su origen como remedio un tanto sui géneris para combatir el veneno de las picaduras de las arañas. No sabemos si creérmolo pero desde luego "se non è vero, è ben trovato".

Antes de pasar a la siguiente parte de nuestra historia, intenta situar las fechas y nombres propios en esa línea del tiempo y del espacio que te hemos pedido que dibujes. Vamos a seguir trabajando sobre ella a lo largo de la guía didáctica, y te aconsejamos seguir haciéndolo después de haber visto el espectáculo. Esto te ayudara a comprender mejor lo que vas a ver, y, seguramente también, a disfrutarlo más.

4.2 LA INNOVACIÓN DEL ESCENARIO

Llegados a este momento queremos compartir contigo un hecho histórico que cambió para siempre la concepción y la historia de la danza y que nos ayudará a entender lo que pasa a partir de ese momento. Nos referimos a cuando Luis XIV (1638-1715), famoso rey de Francia conocido como el Rey Sol, crea la llamada Academia Real de la Danza.

La creación en Francia de esta Academia provoca la caída en picado del Ballet de Corte, transformándose entonces el arte de la danza en espectáculo público teatral, o sea, lo que estamos haciendo nosotros para ti. A partir de ese momento, la danza podía ser vista por otros que no participaban en los ballets como se había venido haciendo hasta ahora; también a partir de entonces, los que salían a bailar al escenario para que otros los vieran tuvieron que prepararse a conciencia para gustar más y más a quienes los veían y comenzaron a estudiar en profundidad con maestros de danza.

***Of the record: Al propio Rey Sol le encantaba bailar, y como es un señor tan importante para la historia de la danza mundial, y para que no se te olvide esto que te estamos contando, te animamos a ver este fragmento de la película "Le roi danse", donde aparece el famoso rey dándose mucho "pisto" e importancia delante de sus súbditos, que lo miran con admiración mientras interpreta el Ballet de la Nuit (1653)

Le roi danse - Ballet de la nuit (1653)

<http://www.youtube.com/watch?v=SYHPNgSUIoE>

4.3- LAS ESCUELAS

ESCUELA BOLERA

El nombre de Escuela Bolera deriva del vuelo que parece tomar el bailarín que la interpreta, y da nombre a unas danzas que también se conocen como Goyescas. Son por lo general danzas cortas que se bailan con zapatillas y castañuelas y trajes de la época del pintor Francisco de Goya (1746-1828). Recordad que en esta época la danza ya se ha profesionalizado y llegan a España maestros de ballets franceses e italianos que intercambian ideas, movimientos y técnicas con los maestros del folclor español. Los bailarines comienzan a hacerse famosos y estudian y se preparan con maestros prestigiosos para ser mejores y más famosos. En España eran famosas maestras La Campanera, La Nena y Petra Camará. Los pasos y las formas de la escuela bolera entrañan una gran dificultad y requieren de destreza y habilidad. Hoy en día constituye una de las mayores y más valoradas señales de identidad de la Danza Española, pese a lo cual, está prácticamente en peligro de extinción.

Te invitamos a escuchar a uno de los compositores de referencia en esta escuela bolera y a fijarte en los cuadros de Francisco de Goya que acompañan la audición, y que reflejan la sociedad y la época que dio lugar a la formación de esta danza.

<https://www.youtube.com/watch?v=6CEJkj34fbU&list=RD6CEJkj34fbU&index=1>

Te invitamos también si quieres a entrar en el canal del Ministerio de Cultura, para que veas al Ballet Nacional de España bailando “Amanecer en el XVIII”, coreografía de José Antonio (1951), con música de Luigi Boccherini (1743-1805)

https://www.youtube.com/watch?v=BEeg_QbL4CY

FOLCLORE

Se entiende por folclore la música, el canto y el baile del pueblo, o sea, no profesional, que se transmite de forma oral y cuyos instrumentos muchas veces no lo son, pues quienes lo hacían no tenían acceso a la educación y a la música formal como tenemos la suerte de tener hoy en día en nuestro entorno más cercano. Todos los pueblos de la tierra tienen su propio folclore, pero no todos los folclores son tan ricos y tan variados como el nuestro. En la danza, es tal la variedad de pasos distintos que existen en sus diversas formas a lo largo y ancho de la península ibérica, que Antonio Gades, uno de los coreógrafos más importantes del siglo XX, llegó a decir:

“Yo creo que el día que un coreógrafo estudie profundamente nuestra cultura será el mejor coreógrafo del momento”.

La más famosa de todas las formas de baile, el ballet clásico, que es como el “abc” para los bailarines de cualquier otra forma de baile, se ha alimentado de esa riqueza de pasos. Puede decirse que ese folclore español, ese “Aire Español” popular y anónimo que da título a nuestro espectáculo, es junto con el de Rusia una de las más grandes influencias que ha tenido el ballet clásico.

Mira en estos links las diversas versiones de la jota y seguro que te darán a ti también ganas de bailar:

Pablo Luis Maza y su hija bailan una jota auténtica y llena del sabor del folclore más puro.

<https://www.youtube.com/watch?v=ILwZgZXv0VY>

El cantante de ópera más famoso de todos los tiempos, Plácido Domingo, y el jotero Angel Cardenas cantando la Jota de la Dolores

<https://www.youtube.com/watch?v=zgtPxpRklo>

Los rusos del ballet de Igor Moseyev bailando la jota con todo su empeño

https://www.youtube.com/watch?v=X-VvX_9KAxc

Dentro de las preciosas variantes que ofrecen las distintas regiones, provincias e incluso pueblos de la Iberia (la canaria, la aragonesa, la gallega, la valenciana, etc.) hemos elegido para ilustrar esta parte dedicada al folclore un Fandango Charro (de Salamanca) titulado “La mujer del Seronero”. Veréis aquí un baile que expresa alegría de forma muy diferente a las formas andaluzas o aragonesas. Su contención y sobriedad reflejan el carácter, el clima y la orografía de la tierra que lo ha inspirado.

***Of the record: Antonio Gades nos enseña su jota, uno de los bailes que más le gustaron siempre. Esto es un ejemplo de estilización del folclore. Aquellos de vosotros más versados en ballet clásico podréis decirnos por qué.

http://www.youtube.com/watch?v=j5Ew9_wU64o

DANZA ESTILIZADA

En este estilo de danza española los pasos y ritmos de las danzas propias del folclore, la escuela bolera y el flamenco aprovechan y asimilan el conocimiento y la práctica de los bailarines y coreógrafos del ballet clásico. Las coreografías y los pasos se crean libremente, utilizando principalmente músicas de autores españoles, que como Ábeniz, Falla, Turina o Granados, u otros contemporáneos (como Emilio de Diego, García Abril, Mauricio Sotelo o más recientemente Juan José Colomer) componen inspirados por la Danza. Con el tiempo este lenguaje de la danza estilizada ha llegado a desarrollarse tanto que incluso puede llegar a contar historias.

Se da la circunstancia de que el considerado como primer gran ballet español, precursor de este tipo de danza, “El Sombrero de Tres picos”, fue creado para una compañía de ballet rusa, los Ballets rusos de Diaghilev, y contó con música de Manuel de Falla y decorados de Pablo Picasso.

Aquí te dejamos un link a la versión bailada con motivo de la reapertura del Teatro Real en Octubre de 1997, con dos grandes estrellas de la Danza Española: Aída Gómez y Antonio Márquez.

<http://www.youtube.com/watch?v=IFJ69fmDeik&list=PL782F6E95741D1AB1>

Encuentra otros ejemplos de danza estilizada en “Bodas de Sangre” de Antonio Gades, filmada por Carlos Saura

<http://www.youtube.com/watch?v=IWvM2VIRD6k>

“Sorolla” de Antonio Najarro para el Ballet Nacional de España

<http://www.youtube.com/watch?v=KZL9ki9BrK4>

***Of the record: Te invitamos a ver un trailer del ballet “Fuenteovejuna” en el que Antonio Gades (1936-2004), inspirándose en la obra de Lope de Vega (1562-1635), utiliza todas las formas de la danza española para contar una de las historias más apasionantes del teatro del Siglo de Oro. Muchos consideran este ballet como una enciclopedia de la danza española por haber utilizado su creador todas las disciplinas que la conforman y que al inicio de la guía hemos identificado.

<https://www.youtube.com/watch?v=aQ0blk4oGjM>

Si quieres saber más sobre el ballet “Fuenteovejuna” de Gades, López de Vega y el folclore visita la guía didáctica del ballet

<http://gadesflamencoenelaula.wordpress.com/otras-actividades/guias-didacticas/>

BAILE FLAMENCO

Muchas son las teorías sobre su origen, sin que ninguna puede concretarse, pero, indudablemente, el mestizaje cultural que se dio en Andalucía (oriundos, musulmanes, judíos, cristianos, gitanos y castellanos inmigrantes a lo largo de la historia, etc.) propició el origen de este género. Por este motivo, y también porque expresa de forma simple las emociones correspondientes a las experiencias vitales por las que atravesamos casi todos los seres humanos, está poco a poco convirtiéndose en un arte universal que se aprecia y estudia en diversos lugares del planeta y que está considerado por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad (2010).

En “Danzar al aire español” vamos a ilustrar este baile con unas “alegrías para bailar”. Las alegrías, como todos los palos flamencos, responden a una métrica y a un tiempo, pero también a una estructura que a grandes rasgos se divide, por orden, en:

- entrada
- paseo
- silencio
- castellana
- escobilla
- salida por bulerías.

Intenta identificar al menos un par de ellas durante la función y quédate con este truco: siempre que un cantautor empiece su cante con un “titiritranta, tran, tran...” lo más seguro es que vaya a cantar por alegrías. Muy importante, para identificar un cante:

Compás: La alegría tiene un compás de 12 tiempos. Los acentos se marcan en el 3, 6, 8, 10, 12 ó en el 3, 7, 8, 10, 12.

Encuentra el compás en estas alegrías de Camarón de la Isla (1950-1992) acompañado por la guitarra de Tomatito (1958) en el Cirque d'Hiver de París.

<http://www.youtube.com/watch?v=M4x02TRlaqw&list=PLC3B3DA3B762AF448>

Si escuchas con atención esta música, descubrirás en ella ecos de la jota navarro-aragonesa, principalmente debido a la fuerte emigración de oriundos de estas tierras a Cádiz durante la Guerra de Independencia (1808-1814).

Hemos visto a lo largo de toda esta guía los buenos frutos que da el intercambio de conocimientos entre gentes de diversos países, y cómo la cultura, la música y la danza son idiomas universales que unen en lugar de separar. Ésta es una de las razones por las que es tan importante para la Fundación Antonio Gades y para el Teatro Real ayudar a vuestros padres y profesores a transmitir el conocimiento, el disfrute y el amor por vuestra cultura; será siempre una de vuestras mejores amigas y os ayudará a haceros entender y a entender cuando os encontréis con gente que viene de lugares lejanos, en un mundo que, recordad, cada vez es más pequeño.

***Of the record: Lo de que el flamenco se está convirtiendo poco a poco en un arte universal no es ninguna broma, cada vez son más los extranjeros que lo estudian, bien viniendo a España, bien en sus países de origen. Mira este link de youtube donde una japonesa canta por bulerías "pa quitar el sentío" (2013)

<https://www.youtube.com/watch?v=bw3YXO6jidU>

5. Recapitulando

- Antes de ver la función, lee la guía con atención y entra en los links sugeridos.
- Crea en tu cuaderno una línea del tiempo donde poder empezar a situar los personajes, las danzas y las músicas de las que hemos hablado.
- Compara el rol de los personajes que vas viendo en los links y en el espectáculo y observa cómo va cambiando a lo largo de la historia. Puedes también comparar donde se bailan, quien las bailaba, ¿quién las transmitía?
- Los textos que preceden los bailes están en verso, es decir, que son poéticos. Intenta identificar en la poesía declamada por la actriz y en el baile algunas de las cosas que te hemos contado en esta guía.
- Pasa un rato intentando aprender algunos de los pasos de baile que aparecen en el link adjunto. Si no te sale, déjate llevar por tu propia inspiración, y no lo olvides lo que decía Antonio Gades: "Bailar es expresar un sentimiento, y lo puede hacer cualquiera."

<https://www.youtube.com/watch?v=RXBw3OwAoCc>

6. Consejos para disfrutar al máximo de la experiencia teatral

1. QUÉ VOY A VER

Intenta informarte siempre antes sobre la obra. Busca la historia, si es que la tiene, busca información sobre ella, los coreógrafos, los compositores, la compañía, los bailarines... En general, cuanto más conozcas sobre una obra más vas a disfrutarla.

2. QUÉ VOY A ESCUCHAR

Intenta averiguar que música se utiliza durante el ballet. Si la escuchas con antelación, es probable que lo disfrutes más.

3. DURANTE LA FUNCIÓN

Los artistas necesitan estar concentrados para poder ofrecernos su arte, baile, voz y actuación. Si tú puedes escucharles a ellos, ellos también pueden escucharte a ti. Pero ellos están trabajando, y han hecho un gran esfuerzo para llevarte las emociones que toda manifestación artística busca despertar. Tú eres parte de la experiencia teatral, y tú silencio una señal de respeto al trabajo ajeno y a las personas que te rodean.

4. APLAUSOS

Durante las representaciones de ballet se puede aplaudir después de cada baile y después de los movimientos especialmente dificultosos, al final de cada acto y siempre al terminar la representación.

7. Nota para los profesores

Desde la Fundación Antonio Gades agradecemos que nos ayudes a continuar desarrollando nuestro programa educacional para acercar a los más jóvenes la Danza Española y el Flamenco. Por favor, envíanos un e-mail a fundacion@antoniogades.com y dinos cuál es tu opinión de la actividad DANZAR AL AIRE ESPAÑOL, así como de esta guía didáctica y también cómo crees que podemos mejorar los mismos.

* * *