

CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA DANZA

Impartido por Ana Abad Carlés

PRESENTACIÓN DEL CURSO

¿Qué es un *pas de deux*? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un *divertissement* o de un *pas d'action*? ¿Surge la expresión de la forma o la forma de la expresión? ¿A qué nos referimos con el término *ballet*? ¿Qué es la danza moderna o contemporánea? ¿Se puede ver la música y escuchar la danza? ¿Puede la danza contar historias? Estas preguntas encierran algunas de las más importantes cuestiones que artistas a lo largo del tiempo intentaron contestar por medio de creaciones, revoluciones y manifiestos.

El presente curso pretende **dar a conocer y comprender los principios estéticos y artísticos de la danza** como arte escénica. Para ello, se hará un **breve recorrido histórico**

que permita comprender la configuración de su lenguaje y formas, para después dar paso a la variedad de lenguajes y estéticas desarrolladas en el s. XX y hasta nuestros días. El **recorrido será audiovisual**, ya que se ilustrarán las diferentes obras y lenguajes que han marcado **hitos coreográficos y artísticos** a lo largo del tiempo.

El objetivo fundamental de este curso es proporcionar una **mayor apreciación de la danza** como expresión artística por medio del visionado y comentario de obras que permitan al espectador **disfrutar y comprender** la variedad de posibilidades que ofrece la danza.

CONTENIDO DE LAS SESIONES

SESIÓN 1

La configuración del lenguaje: de la *belle danse* a la danza clásica.

En esta sesión se tratará la creación del lenguaje de la danza clásica, a partir de su origen en la Corte de Luis XIV en Francia, las aportaciones italianas hasta el s. XIX y, finalmente el colorismo folklórico romántico. El viaje a Rusia de los artistas románticos y el apogeo del Ballet Imperial permitirán reconocer las formas clásicas del ballet, que se podrán observar, entre otras obras, en *Raymonda* de Marius Petipa.

SESIÓN 2

Tradición, revolución y ese 'je ne sais quoi': *Les Ballets Russes* de Serge Diaghilev.

En esta sesión se verán las reformas que los Ballets Rusos aportaron al arte de la danza y a las demás artes en los albores del s. XX. Las colaboraciones de artistas como Picasso, Falla, Matisse, Stravinsky, Prokofiev, Ravel, Gontcharova, Chanel... darían a esta época una serie de obras que consagrarían a sus creadores e intérpretes y abrirían los horizontes estéticos y artísticos de la danza durante todo el s. XX.

SESIÓN 3

El conflicto de la forma y la expresión: la danza moderna.

En esta clase se tratará el origen de la danza moderna en Alemania y Estados Unidos y el efecto que esta tendría a lo largo del s. XX y hasta nuestros días en la creación coreográfica. Los conflictos dentro de este movimiento entre la forma y la expresión darían lugar a la creación de lenguajes coreográficos que se asentaron en conceptos filosóficos que, en breve, no tardarían en ser refutados por las generaciones siguientes. Las presentes generaciones, herederas de ambas corrientes, estarán presentes en la sesión a través de, entre otras, Sasha Waltz.

SESIÓN 4

Mirar la música y escuchar la danza

El conflicto entre forma y expresión también se reflejaría en la danza clásica con nuevas propuestas coreográficas que buscarían crear un sinfonismo coreográfico. ¿Puede la danza contar historias? ¿Puede ser un simple reflejo de la música? ¿Puede hablarse de abstracción en la danza? Estas preguntas desembocarían en propuestas diversas que delinearon nuevos estilos coreográficos en diversos países y contextos culturales y artísticos. La figura de George Balanchine y la creación del New York City Ballet en Estados Unidos tendrán especial interés en este relato de la danza clásica en el s.XX y hasta nuestros días.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

- Fechas** | 11 y 12 de marzo de 2023
- Horario** | Día 11, de 12.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00
Día 12, de 10.00 a 14.00
- Lugar** | Sala de Actividades Paralelas del Teatro Real
- Precio** | 175 € Público general
150 € Abonados
140 € Amigos del Real
125 € Jóvenes hasta de 35 años
110 € Amigo Joven y Joven +
- Inscripciones** | www.teatroreal.es/es/cursos
- Más información** | cursos@teatroreal.es
- Al finalizar el curso se entregará un diploma acreditativo

CURRÍCULUM VITAE DE LA PROFESORA ANA ABAD CARLÉS

Doctora en música por la Universidad Politécnica de Valencia (2013), Máster en Estudios de Ballet en la Universidad de Roehampton, Londres (2004) y Grado en Historia del Arte por la Universidad de Zaragoza (1999).

Autora de *Historia del Ballet y de la Danza Moderna* (Alianza Editorial, 2004/2010), co-autora de *Escribir las danzas - Coreografías de las Ciencias Sociales* (Gorla, 2015), así como de numerosos artículos y críticas de danza.

Trabajó como coreógrafa y docente de coreografía en el grado de danza profesional y teatro musical de The Urdang Academy, Londres (2009/11). Ha sido profesora invitada en los Conservatorios Profesionales de Danza de Murcia (2008/2014), Madrid (2012), Lugo (2010/2018/2019), Zaragoza (2002/2003/2016), Alicante (2019/2020); Conservatorios Superiores de Danza de Valencia (2014) y Madrid (2012), Institut del Teatre de Barcelona para un curso de formación de su profesorado (2016/2017), Universidad de Zaragoza (2014-2016), Universidad Complutense (2018), Universidad de Sevilla (2015), Universidad de Murcia (2012/2017), IDAES (Instituto de Altos Estudios Sociales), Buenos Aires (2011), Centro Coreográfico Galego (2010/2015/2017/2019), The Centre for Performing Arts, Londres (2011), Escuela Nacional de Danzas Mastrazzi, Buenos Aires (2008/2009).

También ha sido coordinadora y conferenciante del ciclo “Hablemos de Danza”, INJUVE, Madrid (2016), de los seminarios “Los Ballets Rusos de Diaghilev”, Caixa Forum, Barcelona y Madrid (2011/2012), del ciclo “Historias de género: la mujer en la danza”, CCEBA, Buenos Aires (2012).

Fue directora de proyectos en el Council for Dance Education and Training, Londres (2004/2007) y miembro de la mesa de dirección de Creative Capital (2004/2009), el Advisory Group de London Youth Dance (2005/2008), Londres.

Fue profesora externa de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid en su Máster de Gestión y Liderazgo de Proyectos Culturales (2015-2020), y trabajó como profesora en el Grado en Danza de la UCAM (2017-2022), donde impartió las asignaturas de Historia de la Danza, Principios Estéticos y Filosóficos Aplicados a la Danza, Análisis del Repertorio de la Danza Clásica, Elaboración y Desarrollo del Proyecto Artístico y Técnicas de Composición I y II.

Ha participado en numerosos Congresos nacionales e internacionales, entre ellos el Congreso sobre Serge Diaghilev en San Petersburgo en 2019 o el reciente Congreso de la Dance Studies Association en Nueva York en 2021. También fue invitada al Foro Nacional de la Danza y Feria del Libro en República Dominicana en 2016.

Fue miembro del grupo de investigación del Proyecto I+D+i: *Tras los pasos de la Sífide. La danza en España (1836-1936)* y es parte del Grupo de Investigación de Estudios de Danza y Sociedad en la UCAM.