

DANZA

VA DE BACH

Música de Johann Sebastian Bach

Guía didáctica

RealTeatro
de Retiro

SOBRE EL ESPECTÁCULO

*“La imaginación es más importante que el conocimiento.
El conocimiento es limitado y la imaginación circunda el mundo”*

Albert Einstein

Va de Bach es un sueño para cinco bailarines. Como sucede en el mundo onírico, no tiene una estructura argumental y narrativa convencional. Este espectáculo de danza contemporánea explora la inspiración de Johann Sebastian Bach con la intención de cuestionar los límites del escenario en busca de su magia y de prender la llama de la imaginación de cualquier espectador, tenga la edad que tenga.

Desde 1995, la compañía madrileña **Aracaladanza** comparte con el público un universo fascinante, desde la mirada de quien, a través de la imaginación y de la danza, está convencida de que la magia transforma la realidad.

En la web del Teatro Real, podéis encontrar la [ficha artística del espectáculo](#).

Guía didáctica

VA DE BACH

The logo for RealTeatro de Retiro features a stylized blue mountain range above the text 'RealTeatro' in a bold, blue, sans-serif font, with 'de Retiro' in a smaller, lighter blue font below it.

SOBRE EL ESPECTÁCULO

Aracaladanza cuenta con un equipo artístico de vanguardia que ha compartido inventiva, creatividad y valores estéticos durante casi tres décadas, proyectando nuevas visiones escénicas y creando exquisitos espectáculos dirigidos especialmente al público infantil y adolescente. Historias sencillas en las que el vestuario, la música, la luz, el ritmo y el movimiento consiguen involucrar al espectador adulto en un mundo fantástico que busca repetirse en los sueños.

La alta calidad de sus propuestas artísticas les ha proporcionado un público fiel y todo tipo de galardones nacionales (Premio Nacional de Teatro para la Infancia y la Juventud 2010, varios premios MAX, FETEN...), así como reconocimientos internacionales.

Guía didáctica

VA DE BACH

RealTeatro
de Retiro

OBJETIVOS

- Dar a conocer la obra y la creatividad de Johann Sebastian Bach.
- Acercar la danza contemporánea a nuevos públicos.
- Mostrar la vigencia y expresividad de la música barroca en un espectáculo visual.
- Desarrollar la imaginación a través de la exploración escénica de materiales y objetos diversos.
- Exponer la plasticidad del cuerpo y su capacidad expresiva y comunicativa.
- Mostrar la importancia de todos los elementos escénicos y su interrelación.
- Crear hábitos culturales y formar espectadores y espectadoras desde la infancia.

Guía didáctica

VA DE BACH

Real Teatro
de Retiro

LA HISTORIA

Al tratarse de una fantasía onírica, un sueño, no vamos a encontrar una línea argumental en el sentido tradicional.

La compañía se ha acercado a Johann Sebastian Bach como inspirador de un trabajo escénico que no busca tanto coreografiar su música (con variaciones y versiones), como bucear en un universo creativo que permita imaginar libremente a quien abra los ojos y afine los oídos.

Como punto de partida, el equipo creativo se hizo una serie de preguntas de las que surgió la propuesta escénica. Puedes encontrarlas en la última actividad: [5. ¿Y si...?](#)

Esta libérrima construcción escénica ha tomado cuerpo a partir de un proceso de ensayos en los que los elementos escenográficos se convierten en protagonistas.

Guía didáctica

VA DE BACH

RealTeatro
de Retiro

LA MÚSICA

“Inicialmente estaba Bach..., y entonces todos los otros”.

Pau Casals

Las piezas musicales de Bach incluidas en el espectáculo se han elegido partiendo de las ideas sugeridas por el movimiento y los objetos empleados en la coreografía. La extensa producción musical de este genial compositor, uno de los más prolíficos de la historia, complicó este proceso de selección.

Para la creación del programa musical se intentó abarcar una muestra representativa de su catálogo, pero siempre teniendo en cuenta la dramaturgia del espectáculo, es decir, eligiendo obras que pudieran ser bailadas y actuadas.

Por esta razón, algunas de las piezas han sido deconstruidas, encargándose el compositor Luis Miguel Cobo de su posterior re-composición, para dotarlas así del carácter necesario para cada momento.

Guía didáctica

VA DE BACH

RealTeatro
de Retiro

LA MÚSICA

Estas son algunas de las composiciones de Johann Sebastian Bach que disfrutaremos en este espectáculo:

Badinerie. Suite orquestal N°2, BWV 1067

Preludio N°2 en Do menor. El clave bien temperado, BWV 847

Aria “Ja, tausendmal tausend begleiten den Wagen”. Cantata Gott fähret auf mit Jauchzen, BWV 43

Concierto de Brandenburgo N°3 BWV 1048

Podéis escucharlas en esta [lista de reproducción](#)

Guía didáctica

VA DE BACH

The logo for RealTeatro de Retiro features a stylized blue roofline above the text 'RealTeatro' in a bold, blue, sans-serif font, with 'de Retiro' in a smaller, lighter blue font below it.

RealTeatro
de Retiro

LA MÚSICA

El compositor encargado de la “reconstrucción” y adaptación de algunas de las piezas de Bach para este espectáculo es un colaborador habitual de Aracaladanza, [Luis Miguel Cobo](#).

Su música escénica para teatro y danza ha sido reconocida con varios Premios Max, en 2016, 2018 y 2020. Este último galardón le fue otorgado por el espectáculo *Play* de Aracaladanza, dirigido por Enrique Cabrera, al igual que *Va de Bach*.

Además de trabajar con compañías y artistas de primer nivel en el ámbito teatral y dancístico, escuchándose su música en escenarios y festivales nacionales e internacionales, también ha creado música para exposiciones, para las pasarelas de varios diseñadores de moda y para importantes eventos conmemorativos y culturales.

Aquí podéis escuchar una muestra de su trabajo para el [espectáculo Play](#).

Guía didáctica

VA DE BACH

Real Teatro
de Retiro

HABLEMOS DE...

Johann Sebastian Bach.

Johann Sebastian fue el pequeño de los ocho hijos de una familia humilde pero de gran tradición musical. Perdió a su madre a los nueve años y a su padre a los diez. Pasó entonces al cuidado de su hermano Johann Christoph, que fue su primer profesor de música.

Trabajó como violinista, organista, director de coro y maestro de capilla en la corte de Weimar, compuso muchas obras religiosas, pero también otro tipo de música, como conciertos para violín, suites de baile y obras didácticas de teclado.

Aunque compuso más de mil obras vocales e instrumentales, algunas de las más conocidas son *El clave bien temperado*, las *Variaciones Goldberg*, los *Conciertos de Brandeburgo*, la *Pasión según San Mateo* o la *Tocata y fuga en Re menor*.

Guía didáctica

VA DE BACH

RealTeatro
de Retiro

HABLEMOS DE...

Johann Sebastian Bach.

La música de Johann Sebastian Bach es una referencia imprescindible en la música occidental y el punto culminante del Barroco.

En palabras de la compañía Aracaladanza:

Es más que belleza creativa. Más que perfección técnica. Más que profundidad intelectual. Más que cimiento de la música. Bach es pureza espiritual y absoluta imaginación. Es emoción intensa. Y por todo ello, revolución.

Su obra, milagrosa y profundamente liberadora, ha conferido aliento a generaciones de artistas a quienes ha inspirado. Venerado antes, ahora su huella y su trabajo está en películas, pinturas y hasta en videojuegos. Incluso su huella puede rastrearse en Los Beatles y en Muse. Y, obvio, marca impronta en la danza.

Guía didáctica

VA DE BACH

The logo for RealTeatro de Retiro features a stylized blue roofline above the text "RealTeatro" in a bold, blue, sans-serif font, with "de Retiro" in a smaller, lighter blue font below it.

RealTeatro
de Retiro

ACTIVIDADES

1. Pasen y vean

Os proponemos un acercamiento previo a la obra de Aracaladanza. No es la primera vez que la compañía madrileña se embarca en la re-construcción de universos de artistas que han dejado huella en el imaginario universal. Sin embargo, anteriormente el equipo había visitado la figura de artistas plásticos. Podéis descubrirlos a través de los siguientes enlaces:

El Bosco ([Pequeños paraísos](#))
Magritte ([Nubes](#))
Miró ([Constelaciones](#))
Leonardo ([Vuelos](#))

Buscad imágenes de la obra de estos cuatro artistas y fijaos en los videos de presentación de cada espectáculo.

- ¿Encontráis referencias como objetos o colores?
- ¿Qué tipo de ambiente sonoro o musical acompaña a la danza en cada uno?
- Realizad obras plásticas “a la manera” de cada uno de esos artistas.

Guía didáctica

VA DE BACH

RealTeatro
de Retiro

ACTIVIDADES

2. Bailar Bach

Bach ha servido de fuente de inspiración a gran cantidad de artistas, también dentro del mundo de la Danza. Por ejemplo, Nacho Duato se inspiró en la música y la vida de Johann Sebastian Bach para crear el ballet *Multiplicidad. Formas de silencio y vacío*, encargado por el Festival de Weimar y estrenado allí por la Compañía Nacional de Danza en 1999, cuando la ciudad era capital cultura del Europa.

El Festival pidió a Duato la creación de un ballet para la CND que tuviera algún lazo con Weimar. Para el coreógrafo la respuesta sólo podía ser una: **Bach**.

Os invitamos a disfrutar de un número de gran belleza, en la que una bailarina se transforma en el instrumento protagonista del famoso *Preludio* de la *Cello suite nº1* de J.S. Bach y es manipulada por otro bailarín que interpreta al violonchelista:

[Multiplicity - CND Nacho Duato](#)

- Buscad otras piezas de Bach para un instrumento solo (clave, órgano, violín...) y pensad en qué posiciones, gestos y movimientos os inspiran.
- Cread una coreografía sencilla con algún fragmento seleccionado de esas piezas.

Guía didáctica

VA DE BACH

RealTeatro
de Retiro

ACTIVIDADES

3. Va de flauta

En el espectáculo escucharemos la *Badinerie* de la *Suite nº2 en Si m. BWV 1067* de Johann Sebastian Bach. Es una pieza muy famosa en la que la flauta solista muestra todo su virtuosismo.

[Badinerie - Bwv 1067](#)

La cantante y divulgadora musical Sheila Blanco también es una virtuosa que, además, nos presenta a Bach con su particular versión en la que pone letra a esta pieza:

[Sheila Blanco](#)

Otros músicos de todos los estilos se han quedado fascinados con la *Badinerie* y han querido adaptar la pieza a su propio lenguaje. Aquí tenéis una selección de algunos de ellos:

[Eugen Cicero \(Piano - Jazz\)](#)

[Swingle Singers \(Vocal a capella\)](#)

[Barroco andino \(Instrumentos andinos: solista de quena\)](#)

[Luis Moreno \(Guitarra eléctrica - Rock\)](#)

[Evil Masquerade \(vocal y banda de rock - Metal\)](#)

- ¿Qué os parecen estas versiones? ¿Cuál os gusta más?
- ¿Cómo sería vuestra adaptación de la *Badinerie*?

ACTIVIDADES

4. Herr Bach, el influencer

Alguna de las piezas del espectáculo es música vocal que, obviamente, fue escrita e interpretada en alemán, el idioma de Johann Sebastian Bach. Para familiarizaros con él podéis escuchar el siguiente aria:

[Aria “Ja, tausendmal tausend begleiten den Wagen”. Cantata Gott fährt auf mit Jauchzen, BWV 43](#)

La obra de Bach ha inspirado a generaciones de músicos de todos los estilos. En la actualidad, podemos encontrar su huella y su música en los temas de grupos y solistas, películas, publicidad e incluso videojuegos. Navegando por internet encontramos muchos ejemplos:

Lady Gaga introduce uno de sus temas con una pieza de J.S.Bach:

[Bad romance \(Lady Gaga\)](#) [Fuga nº24 en Si menor BWV 869](#)

Aquí tenéis un [listado de videojuegos](#) que utilizan música del compositor alemán.

Algunos músicos juegan a interpretar temas conocidos al estilo de Bach. Fijaos en esta versión de [I'm a Barbie girl](#)

¿Os animáis a continuar con la búsqueda?

ACTIVIDADES

5. ¿Y si...?

La compañía Aracaladanza se hizo un montón de preguntas para comenzar a crear el espectáculo. Podéis tratar de responder a algunas de ellas ANTES de ir a verlo, usando la imaginación, y comparar vuestras respuestas DESPUÉS de asistir a la función:

- ¿Y si el telón de fondo es rojo terciopelo? ¿Y el suelo, dorado? ¿Y si al escenario, lo desnudamos?
- ¿Y si, como aperitivo, en lugar de empezar en el escenario lo hacemos en el patio de butacas?
- ¿Y si armamos una mano gigante como la que podría tocar un órgano gigante? ¿Y si hay pianos diminutos?
- ¿Y si unos globos acaban cantando? ¿Y qué pasaría si llegaran a pincharse?
- ¿Y si bailamos un malambo colectivo a ritmo de Bach?
- ¿Y si unas presuntas pelucas barrocas regalan metros de papel?
- ¿Y si abrimos unas puertas para comprobar que al otro lado estamos duplicados?
- ¿Y si un gorila inmenso está triste?
- ¿Y si interpretamos una badinerie con letra y la misma sin ella al tiempo que flotan unos globos?
- ¿Y si nos volvemos locos, nos emocionamos y reímos con Bach, su música y su universo?

DANZA

VA DE BACH

Música de Johann Sebastian Bach

RealTeatro
de Retiro