

DANZA Y MÚSICA FLAMENCA

FLAMENCO EMERGENTE

Guía didáctica

RealTeatro
de Retiro

SOBRE EL ESPECTÁCULO

El Real Teatro de Retiro acoge las piezas premiadas en el Certamen de Coreografía de Danza Española y Flamenco de Madrid, una inmejorable plataforma para dar a conocer los jóvenes artistas surgidos en este campo.

En esta ocasión, los ganadores y premiados en 2024 podrán presentar públicamente sus últimas creaciones, descubriendo así el gran potencial que tienen las recientes generaciones de bailaores. Con esta presentación, el Certamen no solo se afianza como una de las mejores muestras del talento coreográfico actual, sino que también se manifiesta como el germen y la cuna de artistas tan singulares como únicos.

Producción del Real Teatro de Retiro, en colaboración con el Certamen de Coreografía de Danza Española y Flamenco de Madrid y Producciones La Maga.

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

Guía didáctica

FLAMENCO EMERGENTE

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

RealTeatro
de Retiro

EL CERTAMEN

El [Certamen de Coreografía de Danza Española y Flamenco de Madrid](#) es una plataforma de exhibición, de promoción y un concurso de obras coreográficas nuevas de danza española que se celebra anualmente desde 1992.

Ha servido como un motor impulsor y catalizador del movimiento de nueva creación en el ballet flamenco, por el que han pasado todas las grandes figuras del género en la actualidad. Es uno de los certámenes flamencos más relevantes internacionalmente y cuna de varias generaciones de artistas de primer nivel. El Real Teatro de Retiro, dedicado a promover la ópera, la música y todas las artes, se suma a dar visibilidad a los nuevos artistas emergentes en este campo. Ganadores y premiados del certamen en la edición 2024 tendrán la oportunidad de presentar sus nuevas creaciones promoviendo la vanguardia joven.

Guía didáctica

FLAMENCO EMERGENTE

FERNÁN GÓMEZ
CENTRO CULTURAL DE LA VILLA

3 - 5 MAY

33º CERTAMEN DE COREOGRAFÍA DE DANZA ESPAÑOLA Y FLAMENCO

TEMPORADA 2024
SALA GUIRAU

Maga MADRID FERNÁN GÓMEZ Real Teatro de Retiro BALLET NACIONAL DE ESPAÑA GALA

teatrofernangomez.com

MADRID

OBJETIVOS

- Acercar la música y el baile flamenco al público más joven.
- Reconocer la riqueza y diversidad del folclore español, su evolución y su vigencia en la actualidad.
- Descubrir el talento de jóvenes artistas emergentes y su esfuerzo para llegar hasta allí.
- Mostrar los recursos de estilización del baile flamenco y su fusión con otras disciplinas escénicas.
- Descubrir las formas de la danza española: tradicional, escuela bolera, flamenco y danza estilizada.
- Dar a conocer el lenguaje actual del flamenco a través de propuestas de flamenco contemporáneo.
- Poner en valor la capacidad expresiva y comunicativa del arte flamenco.
- Promover la capacidad crítica y la sensibilización ante el hecho escénico y musical.
- Fomentar el desarrollo de la creatividad.
- Crear hábitos culturales y formar jóvenes espectadores y espectadoras.

EL PROGRAMA

En esta edición se presentan dos programas diferentes:

5 al 8 de junio

EFAD, *Alhama*

EFAD, *Veredicta*

Coreografía de Estela Alonso, *Tierra de luna*

Estela Alonso, *De raíz y destino*

María Balchí, *Hembra Beta*

12 al 15 de junio

Alejandro Molinero, *Dúo*

Alejandro Molinero, *Tradición*

Mariana Collado, *Y.O. (versión extendida)*

Compañía de Mariana Collado, *Rabbit Hole*

Vamos ahora a conocer detalles sobre algunas de las piezas.

Guía didáctica

FLAMENCO EMERGENTE

EL PROGRAMA

ALHAMA - EFAD

Esta pieza del estudio de formación granadino fue la ganadora del primer premio de Coreografía de este Certamen y su creadora, Irene Morales, fue galardonada con el primer premio del Certamen Coreográfico Distrito Latina a la mejor coreografía argumental.

Cinco bailarinas y un bailar, con un estilizado vestuario monocromo negro, habitan el escenario acompañados de la música original de Antonio Campos, interpretada en directo. Cantaor, cante y tambor se convierten en elementos escénicos, con una cuidada iluminación que favorece el juego de sombras.

Podéis ver un momento de la pieza en [este video](#).

Guía didáctica

FLAMENCO EMERGENTE

EL PROGRAMA

TIERRA DE LUNA - Coreografía de Estela Alonso

Esta pieza se alzó con el Premio Conservatorio Superior de Danza de Madrid María de Ávila, además del Premio Fundación Adi Agmon Festival Días de Flamenco de Tel Aviv y el Premio Flamenco Vivo Carlota Santana Nueva York. Fue creada por Estela Alonso para los Talleres Coreográficos 2024 del Conservatorio Profesional de Danza Fortea de Madrid.

Tierra de Luna es una coreografía de escuela bolera que, consciente de sus orígenes, no tiene límites para poder volar y soñar. Una coreografía con el agarre, el carácter y la fuerza que nos da la tierra pero llena del aire, la sensibilidad y la luz que nos aporta la luna. Cuenta con una cuidada estética en el vestuario e iluminación, ambos en cálidos tonos tierra, con algunas escenas nocturnas. Abanicos, mantones y palillos se acompañan de música original para un conjunto instrumental flamenco y trío de percusión

La [coreógrafa Estela Alonso](#) nos habla sobre *Tierra de Luna*.

Guía didáctica

FLAMENCO EMERGENTE

EL PROGRAMA

TRADICIÓN - Alejandro Molinero

Esta creación del bailarín y coreógrafo Alejandro Molinero explora la conexión entre la tradición y la innovación en la danza española. Con ella, la bailarina Susana Algora obtuvo el premio Ballet Nacional de España en el Certamen. El coreógrafo Alejandro Molinero recibió también el Premio Festival de Flamenco de Jerez, y el Premio Residencia Flamenco Festival en Torrox.

La música, a cargo de Codex Futura, incluye música electrónica y flamenco, aportando una dimensión contemporánea que dialoga con las raíces tradicionales del baile.

El título, un juego de palabras entre "tradición" y "adicción", sugiere una reflexión sobre la pasión inherente a las formas tradicionales y su reinterpretación en el presente. La coreografía, con todo el elenco vestido en rosa intenso, destaca por su precisión técnica y expresividad, integrando elementos de la escuela bolera, el flamenco y la danza estilizada.

Guía didáctica

FLAMENCO EMERGENTE

EL PROGRAMA

Y.O. - Mariana Collado

Esta pieza coreográfica grupal de Mariana Collado fusiona danza estilizada y flamenco, explorando la identidad femenina a través de un lenguaje escénico contemporáneo. La obra ha sido reconocida con el Premio Explosivo y el Premio del Festival Ibérica Contemporánea de México en el 32º Certamen Coreográfico de Danza Española y Flamenco de Madrid (2023).

La propuesta fusiona elementos del flamenco y la danza estilizada, explorando la identidad individual y colectiva a través del movimiento, con una puesta en escena contemporánea y un lenguaje corporal versátil. Tradición y modernidad se integran, utilizando la danza como medio para expresar emociones y narrativas personales.

Para saber más sobre esta creadora almeriense, [visitad su web](#).

Aquí podéis ver información e imágenes sobre su solo [Rabbit Hole](#).

Guía didáctica

FLAMENCO EMERGENTE

HABLEMOS DE... LA DANZA ESPAÑOLA

La danza española es el resultado de siglos de encuentros, convivencias y transformaciones. En ella se entrelazan huellas de los muchos pueblos que han pasado por la península ibérica, dejando cada uno su ritmo, su gesto, su estilo. Influencias que vienen de fuera —de tierras vecinas, de cortes reales, de territorios de ultramar— conviven con formas nacidas del pueblo y con creaciones que han circulado entre clases sociales diversas. Todo ello ha dado lugar a una sorprendente variedad de danzas, distintas entre sí pero unidas por un carácter común y reconocible.

En las primeras décadas del siglo XX se produce un punto de inflexión en la danza española. Artistas como Antonia Mercé “La Argentina” y Vicente Escudero comienzan a llevar a escena versiones estilizadas de bailes tradicionales, boleros y flamenco. Surge así el ballet español como género, y con él, los lenguajes que definirán las formas actuales de la danza española: danza folclórica, escuela bolera, baile flamenco y danza estilizada.

HABLEMOS DE... LA DANZA ESPAÑOLA

La danza tradicional o folclórica nace de la vida cotidiana y está ligada al trabajo, las creencias y las costumbres de cada comunidad. Sus pasos, gestos y posiciones reflejan tareas como la labranza, el pastoreo o los oficios artesanales, y suelen ir acompañados de elementos sonoros como palos, vieiras o pulgaretas.

Transmitida de generación en generación, esta danza vive en fiestas y celebraciones populares. Al trasladarla al escenario, es clave que los intérpretes respeten su esencia y contexto original para evitar su mecanización o pérdida de sentido. La indumentaria tradicional no solo enriquece visualmente la danza, sino que influye en el movimiento y expresa modos de vida concretos, mostrando la diversidad cultural del territorio. El acompañamiento musical también varía según la región: desde la voz sola hasta conjuntos instrumentales, pasando por percusiones con herramientas cotidianas o instrumentos como dulzainas o acordeón. Esta riqueza sonora contribuye a definir la identidad de cada manifestación folclórica.

Guía didáctica

FLAMENCO EMERGENTE

LA COMPAÑÍA
ANTONIO GADES

FUENTE
OVEJUNA

 TEATRO REAL

HABLEMOS DE... LA DANZA ESPAÑOLA

La escuela bolera fusiona elementos de la tradición popular y el ballet académico. Tiene sus raíces en bailes populares del siglo XVII, como seguidillas o malagueñas, que dieron lugar a un repertorio conocido como “bailes de palillos” por el uso de castañuelas. Esta tradición, muy presente en los cartones para tapices de Goya, se desarrolló especialmente en los siglos XVIII y XIX, cuando convivían maestros que enseñaban a bailar al estilo español o al estilo francés, según el entorno social.

El refinamiento francoitaliano influyó en la técnica y la estética de estos bailes, aportando elementos del ballet, como el uso de zapatillas o la incorporación de pantomima, sin borrar su carácter español.

A pesar de estas fusiones, la escuela bolera mantiene rasgos propios: el braceo, los quiebros del cuerpo y el sonido de los palillos la conectan con lo autóctono. Aunque se acerca al ballet en ciertos aspectos, conserva una evolución y una identidad diferenciada dentro de la danza española.

Guía didáctica

FLAMENCO EMERGENTE

HABLEMOS DE... LA DANZA ESPAÑOLA

El flamenco es una de las manifestaciones más emblemáticas de nuestra cultura y uno de los pilares fundamentales de la danza española. Surgido de la convivencia entre distintas culturas —gitana, andaluza, árabe, judía y africana—, el flamenco se articula como un arte complejo que integra canto, toque (guitarra) y baile.

El baile flamenco se caracteriza por su expresividad, el zapateado rítmico, la fuerza del torso, el braceo fluido y los marcados contrastes de energía. Lejos de ser una forma fija, se adapta a los distintos “palos” del flamenco, cada uno con su carácter, compás y emoción particular.

Nacido en contextos populares, el flamenco se consolidó en los cafés cantantes del siglo XIX y, más adelante, en los teatros. Hoy convive la tradición con propuestas contemporáneas, manteniéndose como un arte vivo, en constante evolución, que preserva su raíz emocional y su intensidad expresiva.

Guía didáctica

FLAMENCO EMERGENTE

HABLEMOS DE... LA DANZA ESPAÑOLA

La danza estilizada es una forma escénica de la danza española que reúne elementos del folclore tradicional, la escuela bolera, el flamenco y el ballet clásico, reinterpretándolos mediante un lenguaje coreográfico refinado y teatral. Surge en el siglo XX y se desarrolla con especial fuerza a partir del trabajo de coreógrafos como Antonia Mercé “La Argentina”, Vicente Escudero o Antonio Ruiz Soler, quienes llevaron al escenario una visión más artística y escénica de las raíces populares y clásicas de la danza española.

Esta disciplina se caracteriza por la limpieza técnica, el cuidado estético, el uso del espacio escénico, la musicalidad elaborada y el acompañamiento de castañuelas o calzado específico. Aunque parte de elementos reconocibles de otras danzas, la estilización transforma el gesto popular en movimiento coreográfico depurado, sin perder su esencia expresiva ni su identidad española.

Guía didáctica

FLAMENCO EMERGENTE

ACTIVIDADES

1. ¿Bailáis?

Seguro que conocéis estilos de baile urbanos como el hip hop, el k-pop o coreografías vistas en redes sociales. Todos ellos forman parte de la danza moderna, una forma de expresión que evoluciona constantemente. Pero, como sabéis, en la danza también existen estilos como el ballet, la danza contemporánea, el flamenco o las danzas folclóricas. Cada uno de estos estilos tiene unas características propias: la postura del cuerpo, la música, el vestuario o incluso el espacio donde se bailan. Hoy en día, muchos coreógrafos mezclan estos estilos para crear nuevos lenguajes, como sucede en *Flamenco Emergente*, que combina técnicas del flamenco y la danza española con elementos escénicos contemporáneos.

- ¿Qué estilos os gusta bailar? ¿Qué tipo de música acompaña a esos bailes? ¿Cómo habéis aprendido? ¿Recibisteis clases?
- ¿Conocéis danzas tradicionales de vuestra región o país? Compartid la información entre todos: pasos, música, instrumentos... Buscad información sobre danzas populares e indumentaria tradicional de cada región de España.

Explorad la expresividad de vuestro cuerpo a través de las *cinco formas básicas de movimiento* expuestas por Rudolf Laban:

Locomoción: siguiendo un pulso fijo, utilizando diferentes niveles, pasos, suelo, imitando al compañero, variando el pulso...

Gestualidad: juego de imitación en espejo por parejas, en grupo con un líder, siguiendo consignas verbales...

Elevación: levantadas desde el suelo con diferente carácter y energía, saltos de distintos estilos, cambio de talón a punta...

Rotación: crear formas propias de girar que el resto del grupo imita, enlazar diversas formas en una secuencia coreográfica...

Posición: imitar personajes con una posición fija, crear escenas colectivas en movimiento y darle al “pause” para una foto...

ACTIVIDADES

2. El flamenco

Resulta muy complicado abarcar todo lo que significa el flamenco y la enorme extensión de sus manifestaciones: el cante, el baile, el toque, las palmas... Por ello, os invitamos a introducirnos en él a través de esta guía creada por el [Ballet Nacional de España](#) dentro de su serie de recursos [#BNEnos cuenta: flamenco](#).

- Ahora, podéis acercaros a la belleza del flamenco a través de la **farruca**. Este palo tiene su origen en Galicia y Asturias y fue considerado exclusivamente masculino durante mucho tiempo. Sin embargo, existen múltiples versiones, con diferentes lenguajes y niveles de estilización. Aquí tenéis dos de ellas:

Farruca - [Antonio Gades \(1969\)](#)

Farruca - [Sara Baras \(1999\)](#)

- ¿Qué similitudes y diferencias encontráis? Comparad estos videos con otros números de baile flamenco. ¿Creéis que existen códigos específicos en el flamenco para la danza femenina y masculina? ¿Y en otros estilos? ¿qué opináis de esas convenciones?

Aunque no sepamos bailar, es difícil vencer la tentación de arrancarse por palmas cuando escuchamos flamenco, aunque no es algo tan sencillo como parece.

- En este [tutorial](#) os dan algunas claves: relajación, paciencia y precisión.

Guía didáctica

FLAMENCO EMERGENTE

ACTIVIDADES

3. La escuela bolera

La estética conocida como *goyesca* está muy unida a la escuela bolera, ya que muchos de los bailes boleros se inspiran en los majos y majas. Estos personajes eran hombres y mujeres del pueblo que, en los siglos XVIII y XIX, vestían con ropa llamativa y se movían con mucha seguridad y orgullo. Francisco de Goya los pintó en sus cuadros y tapices, mostrando su forma de vestir y de bailar. Sus trajes, movimientos elegantes y el uso de las castañuelas reflejan el espíritu alegre y castizo de esa época.

- Entrad en la pinacoteca virtual del Museo del Prado y buscad imágenes e información de las obras de [Francisco de Goya](#) que recrean este tipo de escenas.
- El pintor aragonés no fue el único que plasmó los juegos y danzas de majos y majas. En el Museo del Prado podéis contemplar también una interesante colección de aguafuertes de [Marcos Térez Villar](#) que nos muestra la estética y los pasos de las *seguidillas boleras* de finales del siglo XVIII.

Es el momento de buscar vídeos con coreografías de escuela bolera, como éstos:

[Tierra de Luna](#) de Estela Alonso

[Paso a cuatro](#) de Antonio Ruiz Soler, por el Ballet Nacional de España

Guía didáctica

FLAMENCO EMERGENTE

ACTIVIDADES

4. Creación contemporánea

Las obras que se presentan al certamen integran elementos de danza y escena contemporánea, desde el respeto a las raíces del flamenco, proyectándolo hacia nuevas formas de expresión escénica.

Vamos a fijarnos en [Mariana Collado](#), creadora de Y.O., una destacada bailarina y coreógrafa almeriense que ha desarrollado un lenguaje escénico versátil, fusionando danza española, flamenco y dramaturgia. Su inquietud artística la ha llevado a explorar escenarios no convencionales, destacando su faceta más teatral y circense.

- En su página web podréis encontrar imágenes e información sobre su trabajo.
- Pasaos por su sección [pensamientos activos](#), en la que encontraréis textos muy personales en los que la creadora comparte su visión del mundo y de sí misma. Hemos elegido un fragmento de uno de ellos, [Un día cualquiera](#). Leedlo.
- ¿Cómo transformaríais en escena o video este texto? ¿Qué música elegiríais para acompañar vuestra propuesta? ¿Creéis que se puede bailar en escena sin música? ¿Podríais bailar el texto recitado? ¿Y el silencio que deja el texto?
- Escribid vuestra propia autodescripción desde lo cotidiano, como Mariana Collado.

Un día cualquiera

Me encanta escribir, aunque no puedas seguirme.

Me encanta bailar, aunque no me escuches.

Me encanta llorar, aunque no me mires.

Me encanta ser yo, aunque no me reconozcas.

Me encanta abrazar, aunque me quites la cara.

Me encanta besar libremente.

Me encanta jugar, aunque no lo entiendas.

Me encanta hacer el amor, aunque te de asco.

Me encanta disfrutar, mientras observas y callas.

Me encanta viajar.

Disfrazarme,

tomar el sol,

las gambas,

y sobre todo el color amarillo.

ACTIVIDADES

5. Estudiar y formarse

Después de ver el espectáculo, reflexionad sobre aquellos aspectos que más os han llamado la atención o asombrado. Seguramente uno de ellos es la técnica de los bailarines y bailarinas, su agilidad, movilidad, elegancia y exactitud en los movimientos, así como la memoria corporal y la expresividad de sus cuerpos y rostros.

- Sabemos que esto no se consigue de la noche a la mañana. ¿Qué necesitan los bailarines para llegar a ese nivel? ¿Encontráis similitudes con los deportistas de alta competición? ¿Existen diferencias en su preparación? ¿Y en sus carreras?

De la misma manera que la danza española ha evolucionado con el tiempo hacia la puesta en escena, también lo ha hecho la manera de formar a quienes la bailan. Antes se aprendía socialmente, en familia o en fiestas del pueblo, luego en academias, y hoy en día también se estudia en conservatorios como parte del sistema educativo reglado.

- Buscad información sobre los conservatorios y escuelas de danza de vuestro entorno. ¿Conocéis a alguien que se forme allí?

Como hemos visto, muchos coreógrafos y bailarines mezclan la danza española con otros estilos, como la danza contemporánea, las danzas urbanas o bailes de otras culturas. Por eso, los bailarines de danza española necesitan aprender muchas técnicas diferentes y ser muy versátiles, capaces de adaptarse a distintos escenarios y formas de expresión.

- [Alhama](#) es una propuesta de EFAD, un estudio de formación para profesionales de la danza de nivel avanzado, destinado a perfeccionar y ampliar los conocimientos de los alumnos a través de una formación personalizada con artistas de primer nivel. Fijaos en su [dossier](#), donde encontraréis información del plan de estudio, horas de clase... ¿Os parece interesante para un intérprete recibir formación en dirección de escena? ¿Y trabajar con diferentes artistas cada mes? ¿Por qué?

DANZA Y MÚSICA FLAMENCA

FLAMENCO EMERGENTE

Guía didáctica:

Ana Hernández-Sanchiz

RealTeatro
de Retiro

