

DANZA Y MÚSICA FLAMENCA
CON RITMOS URBANOS

CUERPO EN DANZA

Guía didáctica


RealTeatro
de Retiro



SOBRE EL PROGRAMA

Dentro del programa *Cuerpo en danza*, el Real Teatro de Retiro acoge dos propuestas diferentes, enfocadas a mostrar dos estilos, el flamenco y los ritmos urbanos, desde una perspectiva escénica contemporánea. Este ciclo busca promocionar el talento emergente, abrir una ventana a los nuevos talentos que están definiendo estos dos géneros dancísticos.

El Certamen de Coreografía de Danza Española y Flamenco de Madrid representa una de las mejores muestras del talento coreográfico actual, además de manifestarse como el germen y la cuna de artistas tan singulares como únicos. La presente muestra es una producción del Real Teatro de Retiro, en colaboración con el Certamen y Producciones La Maga. Por una parte, FLAMENCO JOVEN, con dos de los ganadores de la edición 2025 del Certamen de Coreografía de Danza Española y Flamenco de Madrid; por otra, “El camino del Groove”, un espectáculo escénico dedicado a dar a conocer los RITMOS URBANOS.

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

Guía didáctica

CUERPO EN DANZA

The logo for Real Teatro de Retiro features a stylized blue wave-like graphic 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

OBJETIVOS

- Acercar la música y el baile flamenco, así como las danzas urbanas, al público más joven.
- Mostrar la riqueza expresiva y comunicativa de la danza flamenca y los ritmos urbanos.
- Poner en valor la capacidad expresiva y comunicativa de los cuerpos en movimiento.
- 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.
- Presentar la danza como una herramienta de empoderamiento y transformación personal y social.
- Mostrar el lenguaje coreográfico contemporáneo de estilos como el flamenco y la danza urbana.
- 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.

SOBRE LOS ESPECTÁCULOS

FLAMENCO JOVEN

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. En esta ocasión, los espectáculos de [Adrián Gómez](#) y [Cía. Etérea](#) (Andrea Mora y Diego Olmier), [Ganadores y premiados del certamen en la edición 2025](#), tendrán la oportunidad de presentar sus nuevas creaciones promoviendo la vanguardia joven. La presente producción es una colaboración con el Certamen de Coreografía de Danza Español y Flamenco de Madrid y Producciones La Maga.

Guía didáctica

CUERPO EN DANZA



SOBRE EL ESPECTÁCULO

Adrián Gómez

Adrián Gómez (Barcelona, 2004) es un bailarín y coreógrafo especializado en danza española y flamenco contemporáneo, formado en el Institut del Teatre y actualmente estudia en el Conservatorio Superior de Danza “María de Ávila”. Ha participado también en programas formativos de instituciones como el Ballet Nacional de España.

Ha trabajado con compañías como Estévez/Paños, Sara Cano, Cristina Cazorla, Alejandro Lara y la Cía. Ibérica de Danza. Compagina su trayectoria escénica con su formación académica, cultivando una mirada contemporánea y versátil hacia la danza. Su trabajo se centra en el diálogo entre tradición y contemporaneidad, explorando nuevas formas de expresión desde el cuerpo.

Adrián presenta dos piezas, cuyos teasers podéis ver pinchando en el enlace: [Cara A y Cara B](#), y [El Lorca que me habita](#).

Imagen de Cara A y Cara B

Guía didáctica

CUERPO EN DANZA



SOBRE EL ESPECTÁCULO

Cara A y Cara B

Esta pieza coreográfica explora el impacto emocional y físico de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). La obra contrasta la infancia, llena de libertad y movimiento, con la progresiva pérdida de capacidades que causa la enfermedad. A través de Manuel, un hombre con ELA avanzada, se representan sus recuerdos de infancia, que emergen al escuchar una vieja grabación, entrelazados con la dura realidad de su deterioro físico. Además, la pieza aborda la perspectiva de sus seres queridos, especialmente su esposa, destacando el dolor y la incertidumbre de quienes enfrentan la pérdida de un ser querido, explorando sus pensamientos y sentimientos, así como la reflexión sobre lo que pudo haber sido.

El Lorca que me habita

Se trata de una propuesta artística de danza y teatro que busca, no solo honrar la memoria de Federico García Lorca, sino también abrir un diálogo sobre la posición de las mujeres en la sociedad a través de la expresión artística. Al explorar y reinterpretar los personajes femeninos lorquianos, Adrián aspira a tejer una narrativa que resuene con la audiencia, llevándola a una reflexión profunda sobre la fuerza y la vulnerabilidad de la feminidad a lo largo de la historia. La pieza tiene música en directo.

Guía didáctica

CUERPO EN DANZA

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

Real Teatro
de Retiro

SOBRE EL ESPECTÁCULO

Cía. Etérea

La compañía, un grupo de jóvenes bailarines dirigido por Andrea Mora y Diego Olmier, surge en el año 2021, tras obtener el segundo premio de coreografía grupal en el Certamen Coreográfico de Flamenco Fernán Gómez de Madrid con la pieza *Senda Horizonte*.

Al año siguiente participó de nuevo, pero esta vez con la pieza *En mi reflejo*, la semilla de lo que sería su primer espectáculo, estrenado en el Teatro Círculo de Bellas Artes en 2023. Durante 2024 se estrenaron la pieza de calle *Como si tuviera el poder...* y dos de pequeño formato, *Pandora* y *Penumbra*. En 2025 estrenan *Stand by*, obteniendo una gran acogida y numerosos reconocimientos en distintos certámenes. La obra recibió premios en el Certamen Distrito Latina, el Certamen Coreográfico de Danza Española y Flamenco de Madrid y el Certamen Distrito de Tetuán. Actualmente, esta pieza ha sido ampliada y convertida en un espectáculo de mayor formato.

Imagen de Stand by

Guía didáctica

CUERPO EN DANZA



SOBRE EL ESPECTÁCULO

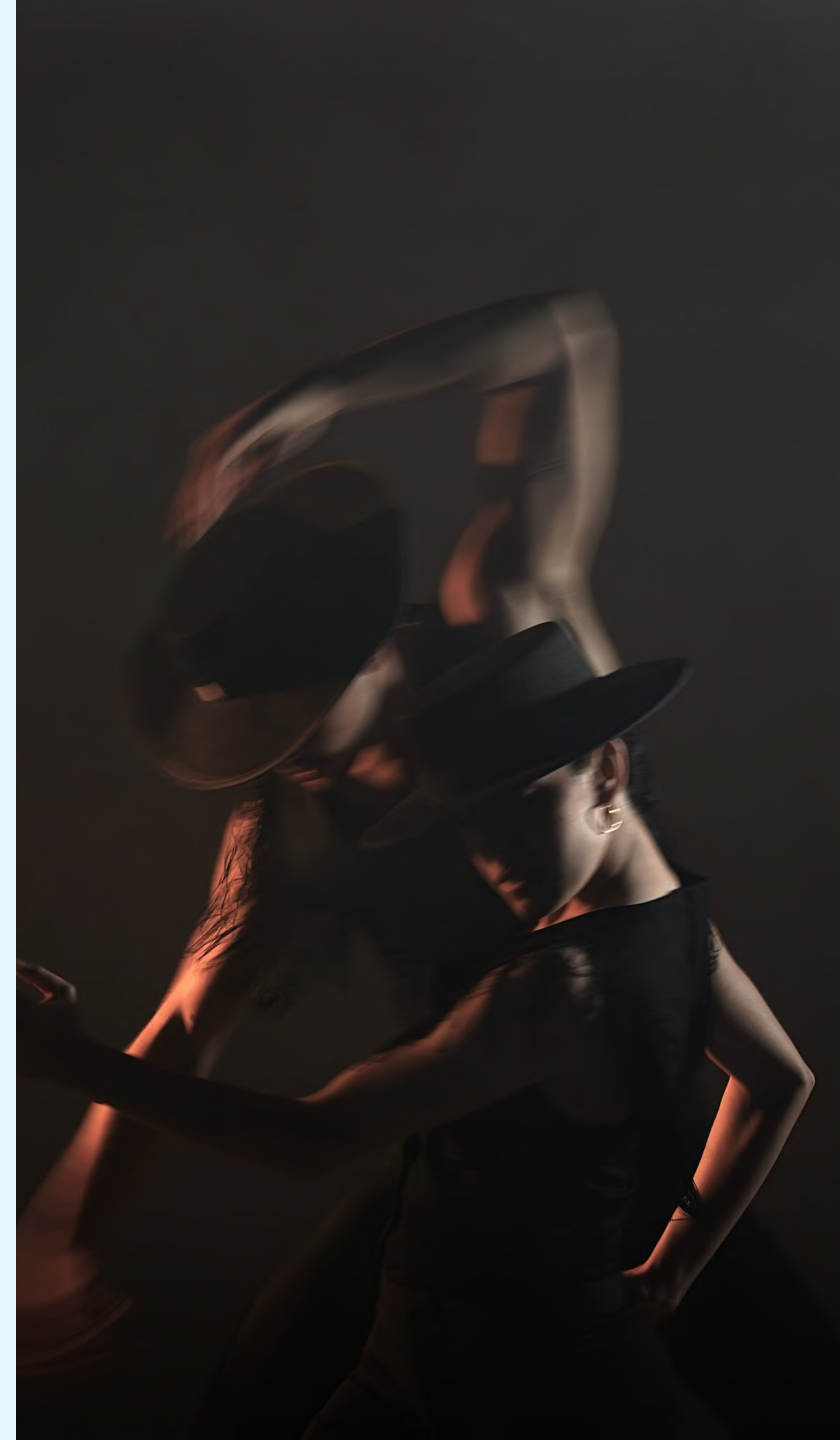
En este programa, Cía. Etérea interpretará las piezas *Penumbra* y *Stand by*,

Penumbra es una coreografía que explora la zona intermedia entre la luz y la oscuridad, representando momentos de confusión, duda o transformación. Es una reflexión sobre la frontera entre lo habitual y lo desconocido, donde la penumbra se convierte en un espacio de transición, simbolizando los procesos internos de cambio. La pieza refleja cómo, a pesar de la incertidumbre que pueda generar, este espacio intermedio es esencial para la transformación personal, mostrando cómo la aceptación de la penumbra puede llevar a una renovación y comprensión más profunda de uno mismo.

Imagen de Penumbra

Guía didáctica

CUERPO EN DANZA



SOBRE EL ESPECTÁCULO

Stand by

En un mundo que avanza a ritmo acelerado, siete de individuos grises, casi idénticos, se encuentran en pausa. Observan sus vidas desde la distancia, aguardando un cambio, una oportunidad o una respuesta que les permita avanzar. En medio del bullicio uno de ellos se detendrá sumido en sus pensamientos, buscando su identidad para poder redirigir este camino hacia la próxima estación.

Esta pieza es un viaje hacia la autocomprensión, que aborda las relaciones humanas, la incertidumbre y los vínculos afectivos mediante el lenguaje físico y visual. Plantea una reflexión sobre lo fácil que es a veces perderse en la vorágine cotidiana y olvidamos quienes somos, desconectando de nuestra esencia.

La obra combina música original, paisajes sonoros y una puesta en escena de fuerte carga expresiva. Se trata de una obra que habla de nosotros, de lo cotidiano, de las cargas que arrastramos sin darnos cuenta, y de esa necesidad urgente de respirar y escuchar hacia dónde queremos ir en realidad.

Una coreografía que invita a mirar hacia dentro para poder seguir avanzando.

Guía didáctica

CUERPO EN DANZA

The logo for RealTeatro de Retiro features a stylized blue mountain range silhouette 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

SOBRE LOS ESPECTÁCULOS

RITMOS URBANOS

El camino del Groove, creado por Hugo García y Paula Sanber, es un recorrido escénico por distintos estilos de danza urbana que narra el viaje de una joven que, al sentirse perdida, descubre en el baile una forma de expresión, pertenencia y transformación.

A través de encuentros con diferentes comunidades —del hip hop al voguing, pasando por el funk y la cultura club—, la protagonista comprende que la danza no es solo movimiento, sino también identidad, resistencia y refugio.

El espectáculo, que cuenta con un elenco de seis intérpretes, combina teatro, participación del público y coreografías para mostrar cómo el arte en general, y la danza y la música en particular, puede convertirse en un espacio seguro donde encontrarse, crecer y ser uno mismo.

Guía didáctica

CUERPO EN DANZA



HABLEMOS DE... FLAMENCO

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 cante, toque (guitarra) y baile.

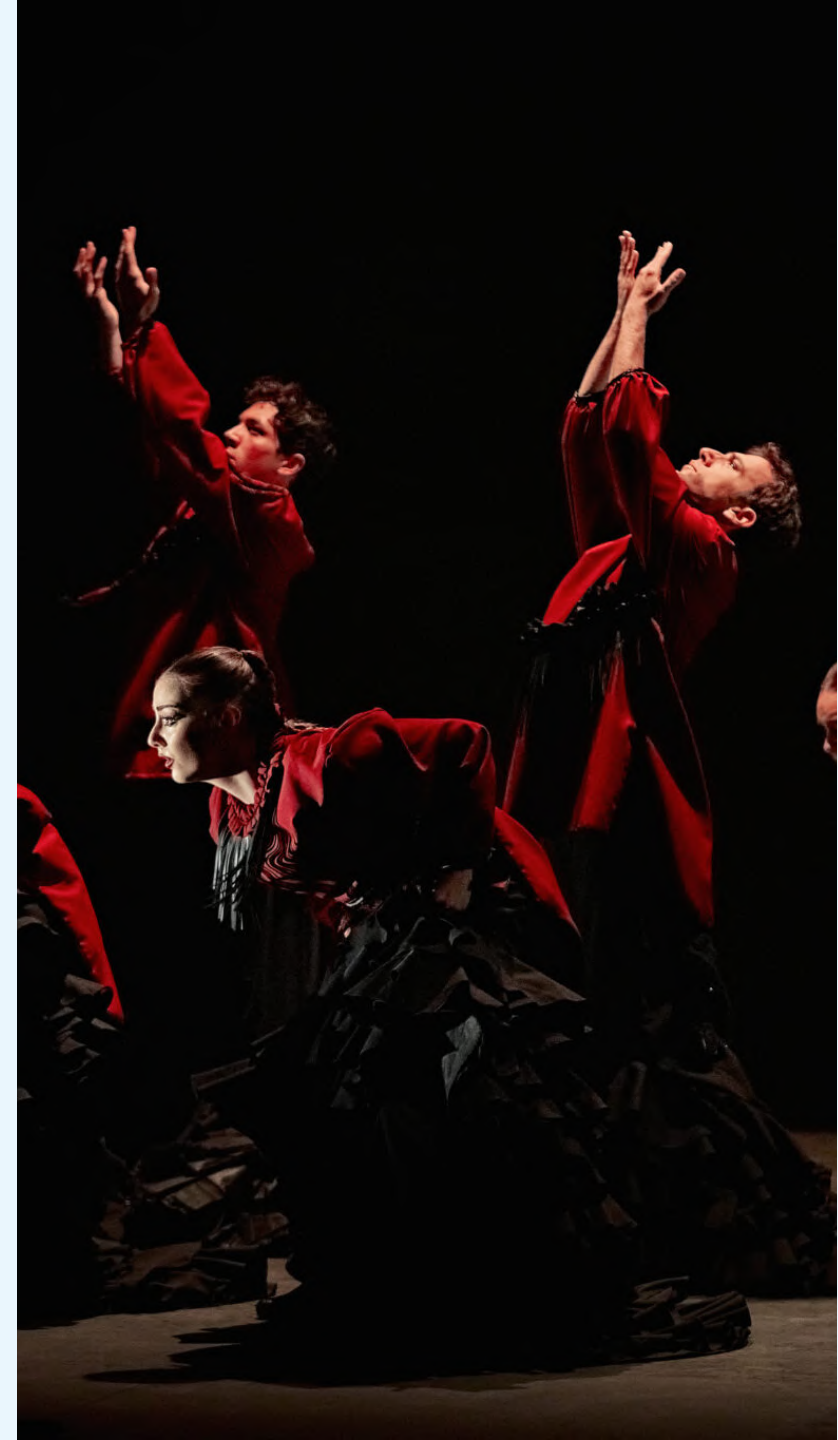
El baile flamenco se caracteriza por su expresividad, el zapateado rítmico, la fuerza del torso, el braceo fluido y los marcados contrastes de energía. Lejos de ser una forma fija, se adapta a los distintos “palos” del flamenco, cada uno con su carácter, compás y emoción particular.

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.

Imagen de Cía Etérea

Guía didáctica

FLAMENCO EMERGENTE



HABLEMOS DE... RITMOS URBANOS

Los llamados ritmos urbanos —como el hip hop, el funk o el voguing— nacen en contextos sociales concretos y responden a una necesidad de expresión, identidad y comunidad. Uno de los lugares clave en este desarrollo es el **Bronx**, donde, a partir de los años 70, jóvenes de distintos orígenes comenzaron a crear nuevas formas de música y danza en el espacio público. En barrios marcados por dificultades económicas y sociales, el baile, el ritmo y la cultura de calle se convirtieron en herramientas para comunicarse, reivindicarse y construir un sentido de pertenencia.

Entender este contexto nos permite acercarnos a *El camino del Groove* no solo como un espectáculo, sino como una historia conectada con realidades sociales y culturales que siguen vivas hoy. Vamos a conocer algunos de los estilos y conceptos que encontraremos en esta propuesta.

Guía didáctica

CUERPO EN DANZA



HABLEMOS DE...

RITMOS URBANOS

Groove: en la música y la danza el *groove* es la sensación rítmica, contagiosa y expansiva que invita al movimiento corporal. Es el alma, el “sabor” de la música, creado por la interacción de los instrumentos rítmicos (batería, bajo, percusión, caja de ritmos...), que generan una sensación de *swing* o fluidez.

Hip hop: es un movimiento artístico y cultural urbano que surgió en los años 70 en el Bronx, Nueva York, principalmente impulsado por jóvenes afroamericanos y latinoamericanos. Abarca cuatro elementos principales: el rap (música), el *Djing* (mezcla), el *breakdance* (baile) y el graffiti (arte visual).

Cypher: en el hip hop, un *cypher* es una reunión de raperos, *beatboxers* o bailarines de *breakdance* que forman un círculo para actuar, improvisar o bailar juntos en un entorno comunitario y no competitivo. Funciona como un espacio seguro para el intercambio artístico, permitiendo a los artistas compartir energía, mostrar sus habilidades de improvisación y construir comunidad, generalmente con los participantes turnándose en el centro.

HABLEMOS DE...

RITMOS URBANOS

Ballroom: (o *ballroom culture*) es una subcultura social y artística que nació en las comunidades LGBTQ+ afroamericanas y latinas de Nueva York, especialmente desde mediados del siglo XX. No es “baile de salón” en el sentido clásico europeo, sino un sistema propio de competencias performativas donde se combinan danza, moda, teatralidad e identidad. Un ball es un evento donde distintas *houses* (casas) compiten en categorías como: Pasarela (*runway*), *Voguing Mode*, estilo Performance escénica y categorías de identidad (género, estética, etc.). Los participantes desfilan y bailan frente a un jurado, buscando estilo, precisión y actitud.

Voguing: es un estilo de baile muy expresivo que nació en la comunidad LGBTQ+ afroamericana y latina de Nueva York, especialmente en los [ballrooms](#) (espacios de competencia y celebración cultural) durante los años 70 y 80. El nombre viene de la revista de moda VOGUE. Los bailarines imitaban las poses elegantes y dramáticas de las modelos, como si estuvieran en una sesión de fotos. Pero el *voguing* no es solo baile: es una forma de expresión artística y resistencia. Surgió en comunidades marginadas como un espacio para construir identidad, competir y celebrar quiénes eran. Se hizo mundialmente conocido gracias a la canción [Vogue](#) de Madonna (1990), aunque su origen es mucho más profundo y ligado a la cultura *ballroom*.

HABLEMOS DE...

RITMOS URBANOS

Kiki Ball: un [baile Kiki](#) es un evento de [ballroom](#) centrado en la comunidad, originario de la cultura juvenil LGBTQ+ afroamericana y latina, diseñado como una alternativa más accesible, solidaria y menos competitiva al baile de salón convencional. Con raíces en las décadas de 1980 y 1990, estos bailes sirven como espacios seguros para que los artistas más jóvenes desarrollen sus habilidades y socialicen, a menudo centrándose en la concientización sobre el VIH, el apoyo social y la construcción de comunidad.

Funk: es un género musical nacido en Estados Unidos a finales de los años 60, creado a partir del soul, el rhythm & blues y el jazz, pero con un enfoque mucho más rítmico, físico y orientado al baile.

Soul: es un género musical nacido en Estados Unidos a finales de los años 50 y consolidado en los 60, a partir de la mezcla del gospel, el rhythm & blues y el jazz. Es una música profundamente emocional, vocal y expresiva, centrada en transmitir sentimientos intensos.

Funk & Soul dance: no es un único estilo cerrado, sino una forma de bailar que nace directamente de la música funk y soul, y de la cultura afroamericana urbana de los años 60-70 en Estados Unidos. Es, sobre todo, una actitud corporal basada en el groove, la improvisación y la expresividad. Se popularizó mucho gracias a programas como [Soul Train](#) en los años 70, donde bailarines improvisaban en una “línea” mientras sonaba música soul y funk en directo.

ACTIVIDADES

1. Bailar para pensar

Todas las piezas que se presentarán en **Flamenco Joven**, así como el espectáculo de **Ritmos urbanos**, tienen un discurso que va más allá de lo coreográfico. Es decir, utilizan la danza y el movimiento como herramienta para hacernos reflexionar sobre ciertas problemáticas, sobre diversos aspectos de la condición humana o las relaciones sociales. Hablan de identidad, de aceptación de lo diferente, pero también de aceptar nuestra diferencia.

Leed las sinopsis de todas las propuestas y resumid en pocas palabras su temática central:

- ***Cara A y Cara B:***
 - ***El Lorca que me habita:***
 - ***Stand by:***
 - ***El camino del Groove:***
- ¿Encontráis puntos en común entre las diferentes piezas a nivel de discurso o intención?
 - Después de ver las propuestas en el Real Teatro de Retiro, comentad cómo se abordaban escénicamente las temáticas indicadas en la sinopsis.
 - ¿Qué momentos os emocionaron más? ¿Os hicieron reflexionar sobre algún tema concreto?

Guía didáctica

CUERPO EN DANZA



ACTIVIDADES

2. Habitar otros cuerpos

En una de sus propuestas, *El Lorca que me habita*, el bailarín y coreógrafo Adrián Gómez explora e reinterpreta personajes femeninos lorquianos. Leed este fragmento del texto:

“Estoy solo. Siento que no encajo en ningún grupo. Necesito liberarme de la pena que llevo en el pecho, que llevo dentro. Necesito bailar para explicarlo todo, porque quiero esa libertad que he soñado desde niño pero no la encuentro. Hay mucha gente. Solito estoy yo. He aguantado mucho. Que las notas que suenan cuando cuento mi historia se me clavan en cada poro de mi piel, esa misma piel por la que dicen que sale el duende. Cuando ya no esté, ya me ocuparé de que no me olviden y me tengan en la mente. De momento, calmaré esta pena bailando con el alma. Entonces, ¿el duende es libertad?”

- Seleccionad una música que os evoque una atmósfera adecuada para este texto.
- ¿A qué se le llama *duende* en el flamenco?
- ¿Por qué razones creéis que el bailarín se sentía solo y no encajaba de pequeño?
- Buscad información sobre Federico García Lorca. Buscad los ámbitos en los que encajaba, los círculos en los que se movía, sus proyectos educativos y teatrales.
- Haced un listado de protagonistas femeninas de las obras de Lorca, señalando cuál es el conflicto principal de sus historias.

Guía didáctica

CUERPO EN DANZA



ACTIVIDADES

3. Bailar y acompañar

En [Cara A y Cara B](#), Adrián Gómez habla de una enfermedad neurodegenerativa, el ELA. Una enfermedad que conduce a la pérdida gradual del control muscular, afectando la capacidad de moverse, hablar, tragar e incluso respirar.

En la pieza resalta tanto la experiencia del paciente como la importancia del apoyo emocional y físico en su entorno cercano, mostrando tanto los desafíos de quien sufre la enfermedad, como las dificultades de quienes lo cuidan.

- Informaos sobre el ELA y otras enfermedades neurológicas, como la esclerosis múltiple. Os recomendamos acudir a fuentes científicas y fiables, como la página [Neurociencias](#).
- Cread una coreografía breve y sencilla con una música que os guste. Realizad con ella una secuencia progresiva en la que se va limitando la movilidad al cuerpo: mover solo los brazos, solo las piernas, bailar solo con el tronco, solo con los dedos de una mano, solo con el rostro... ¿Cómo sentís la expresividad cuando se concentra en una parte muy concreta del cuerpo?
- Por parejas, una persona se queda quieta y la otra va moviéndola al son de una música tranquila. Los movimientos deben ser calmados y respetuosos. Cambiad los roles.
- Realizad coreografías individuales sentados en vuestras sillas. Probad después a coreografías a dúo, una persona de pie y la otra sentada.
- Buscad imágenes de espectáculos y compañías que incluyan [danza en silla de ruedas](#).



ACTIVIDADES

4. Bailar para ser

En *El camino del Groove*, se plantea un recorrido de autoconocimiento y crecimiento. Yaiza, la protagonista, descubre el baile como forma de expresión, pertenencia y autoafirmación.

El camino de Yaiza lo conoceréis en el Real Teatro de Retiro, pero podemos trabajar previamente en torno a otras historias o contextos en los que el baile aparece como espacio de identidad y comunidad.

West Side Story: el baile como pelea a muerte entre dos bandas rivales de Nueva York, de estilos musicales diferentes. En este conflicto, el cuerpo expresa agresión, territorio y tensión. Es una **lucha coreografiada**.

Grease: un contexto juvenil, un concurso de danza de instituto americano, de estética Californiana. La música es Rock & roll ligero, para bailar Jitterbug y Hand Jive. Se busca **socializar y encajar en el grupo**.

Ballrooms: la danza y el movimiento, la estética y la expresión del cuerpo aparecen como **identidad política y cultural**, no solo como diversión. Ha sido una de las herramientas de resistencia queer.

- Comparad los vídeos enlazados y buscad otros ejemplos de contextos o historias en los que la danza tiene un componente social e identitario.



ACTIVIDADES

5. Del graffiti al museo

En *El camino del Groove* estará presente el graffiti, una forma de expresión urbana que convierte el espacio público en un lienzo donde el cuerpo y la identidad se hacen visibles a través del trazo, el color y la firma.

Jean-Michel Basquiat (1960-1988) fue un artista fundamental que transformó el arte urbano de Nueva York en los años 70 y 80, evolucionando del graffiti poético a una pintura neoexpresionista que logró fama mundial. Bajo el seudónimo SAMO, desafió las convenciones con mensajes crípticas en las calles, antes de conquistar el mercado del arte.

- En este artículo descubriréis [por qué Basquiat fue tan importante](#).
- El graffiti suele ir muy ligado a la protesta y la denuncia de situaciones injustas. ¿Qué visibilizaríais o denunciaríais a través de un graffiti?
- Diseñad vuestra propia firma al estilo “graffitero”.
- No os vamos a sugerir que hagáis un graffiti en clase, por razones obvias, pero sí podéis realizar diseños estilizados al estilo de la obra de Basquiat.
- ¿Habéis oído hablar de Banksy? Buscad información sobre el artista y su obra.
- No os podéis perder la exposición [ARTE URBANO. DE LOS ORÍGENES A BANKSY](#) en la Fundación Canal de Madrid, abierta hasta hasta el 26 de julio, con acceso libre.

Guía didáctica

CUERPO EN DANZA



DANZA Y MÚSICA FLAMENCA
CON RITMOS URBANOS

CUERPO EN DANZA

Guía didáctica


RealTeatro
de Retiro

