

GUÍA DIDÁCTICA

MOVIMIENTOS

La danza de la puntal al tacón

EL ESPECTÁCULO

- 1- El ballet Clásico.
- 2- La Danza Popular
- 3- La escuela bolera
- 4- La danza estilizada
- 5- El flamenco

Mirar a los pies del bailarín nos dará una pista clara sobre el estilo de danza que estamos contemplando: las puntas en el ballet clásico, la zapatilla en la danza española, el zapato y la bota en el flamenco. El calzado es uno de los hilos conductores de este espectáculo que hará un recorrido por el repertorio de nuestra tradición coreográfica, desde la visión de un maestro como Antonio Gades: de la técnica clásica a la danza española finalizando en su pasión, el flamenco.

1. EL BALLETO CLÁSICO

Es la formación básica necesaria para cualquier bailarín y el más formal de todos los estilos. Ya a finales del siglo XV, las cortes de Italia y Francia celebraban fiestas en las que se unían la música y la danza con otras artes, como la pintura o la poesía. Estos espectáculos fueron perfeccionándose, hasta que en el barroco, concretamente en el reinado del monarca francés Luís XIV, llamado el “Rey Sol” por un papel que interpretó en uno de estos ballets, la técnica se depuró y se establecieron las cinco posiciones básicas de colocación del estilo clásico. Los bailarines comenzaron a realizar estudios especializados y a convertirse en artistas profesionales. La siguiente gran revolución llegó en el siglo XX con los ballets rusos, alcanzándose un gran virtuosismo. Su ejecución exige una gran preparación física y técnica y se caracteriza por el uso de la punta de los pies en las bailarinas, sus gráciles movimientos, sus grandes saltos y piruetas y sus aparentes cualidades etéreas.

Compruébalo tú mismo viendo al bailarín español Ángel Corella bailando El Corsario en el American Ballet Theatre:

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

Todo el mundo comparte los códigos del ballet pero existen diversas escuelas dependiendo de su origen: Rusia, Francia, Italia o América.

2. LA DANZA POPULAR

El ser humano tiene capacidad de bailar y ha utilizado siempre la danza como forma de expresión. Así, los pueblos, han hecho suyos bailes basados en sus propias tradiciones y que constituyen una forma de expresión auténtica y una seña de identidad genuina. España es el país con más danzas populares por metro cuadrado: la jota, el flamenco, la sardana, el bolero, la danza de rueda, la danza prima, todos ellos riquísimos en pasos que luego han sido fuente de inspiración para las técnicas cultas de danza.

VIDEO DE FUENTEOVEJUNA. LA SERRANA DEL CALDERO, *Compañía Antonio Gades:*

<http://www.youtube.com/watch?v=PXB9jhwlrZ8>

3. LA ESCUELA BOLERA

A lo largo del siglo XVIII, debido a la situación política, las costumbres y el arte españoles vivieron un afrancesamiento. Así, algunos bailes populares españoles se adaptaron para su interpretación por bailarines de formación clásica. Se entiende generalmente:

Danza popular española + Ballet clásico = Escuela Bolera

La escuela bolera tiene una gran personalidad y riqueza expresiva. Sus intérpretes muestran una gracia y coquetería característica del baile. La difícil técnica de movimiento de brazos (el braceo) confiere junto al toque de palillos una gran riqueza y variedad al baile. Los bailarines calzan zapatillas y van vestidos con trajes de época de Goya, por la que sus danzas también suelen llamarse "Goyescas".

Te invitamos a entrar en el canal del Ministerio de Cultura para que veas "Amanecer en el XVIII", Taller estudio del Ballet Nacional de España. Se trata de una coreografía que ilustra la música y los bailes que aún seguían en auge en la España de 1812:

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

4. LA DANZA ESTILIZADA

En este estilo de danza española se unen los pasos y ritmos de las danzas propias del folclore español, la escuela bolera y el flamenco con la técnica propia del ballet clásico. Las coreografías y los pasos se componen libremente, utilizando principalmente músicas de compositores españoles como Ábeniz, Falla o Granados, pero también de otros autores del repertorio clásico o contemporáneo. El primer gran ballet español, precursor de este tipo de danza, fue, precisamente, “El Sombrero de Tres picos” de Manuel de Falla.

En este video puedes ver escenas de "El sombrero de tres picos" con los trajes y decorados diseñados originalmente por Picasso

http://www.youtube.com/watch?v=6x7d_zpeVvE

5. EL FLAMENCO

El flamenco tiene sus orígenes en la música surgida de la relación entre diferentes culturas, como la gitana, la árabe, la judía, la cristiana y la americana. En un principio el baile surgió como acompañamiento a los cantes festivos (*bulerías, fandangos, alegrías...*), pero luego se convirtió en un arte escénico, que incluía cantes más serios, como la *soleá* o la *seguiriya*. Los bailarines flamencos, que se llaman en realidad “bailaores”, se sirven de la percusión del tacón golpeando el suelo para marcar el compás. Por eso sus zapatos, siempre con tacón, llevan chapas metálicas en la planta y el talón.

Entra en este link de Youtube para disfrutar del baile de una gran coreógrafa, Rafaela Carrasco, ¿te atreves a bailar?

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

ANTONIO GADES

Nació en Elda (Alicante) en 1936, el mismo año que estalló la guerra civil española y, como tantos niños de la época, tuvo que dejar la escuela muy pronto para ayudar a su familia trabajando en todo tipo de oficios. Pero Antonio quería algo mejor para él y los suyos y pronto descubrió en la danza un medio de vida que podía ayudarlo a salir de la pobreza. Tuvo la gran suerte de encontrarse muy pronto a la que siempre llamaría “**su Maestra**” Pilar López. De ella aprendió los primeros secretos del baile, pero también que para ser bueno en cualquier cosa hay que trabajar mucho, con el fin de superarse a uno mismo día tras día. Antonio Gades mantuvo fresca toda su vida su enorme curiosidad y deseo de aprender cosas nuevas. Esta característica, unida a una gran capacidad de trabajo, le proporcionó un gran bagaje técnico, cultural y humanístico que pronto le sirvió no solo para bailar, sino también para expresar sus inquietudes y preocupaciones sociales.

Su mayor fuente de inspiración fue la cultura popular; gracias a ella y a su amor por otras disciplinas artísticas como la pintura, la literatura, la música, el teatro y/o el cine, se convirtió en un gran coreógrafo cuyas obras, hoy convertidas en clásicas, se mantienen sobre los escenarios como ejemplo de lo que se considera un espectáculo bien hecho.

Antonio Gades vivió la vida con gran intensidad. De él pueden aprenderse y decirse muchas cosas. Nosotros os invitamos en este primer contacto a quedaros con dos enseñanzas: respetar a los “maestros” que son quienes nos regalan el conocimiento, que es el más preciado tesoro del ser humano, y mantener viva la curiosidad para poder seguir aprendiendo siempre.

Podéis encontrar más información sobre su vida artística y personal así como lo que su trabajo supuso para la danza española y el flamenco en:

www.antoniogades.com

MOVIMIENTOS
LA DANZA DE LA PUNTA AL TACÓN

OTROS CREADORES

La interrelación entre los artistas de diferentes disciplinas y trayectorias vitales permite el desarrollo de nuevos estilos, basados en el intercambio y las experiencias compartidas. Este es el caso de *“El sombrero de tres picos”*, en la que artistas procedentes de los ballets rusos de Diaghilev, encabezados por el coreógrafo Léonide Massine, colaboraron con el compositor Manuel de Falla, el pintor Pablo Picasso y el bailarín Félix Hernández.

A lo largo del espectáculo escucharemos otros grandes nombres como Federico García Lorca, Isadora Duncan, Marta Graham, *“La argentina”*, *“La argentinita”*, Pilar López... Tal vez después del concierto sea un buen momento para buscar más datos sobre sus carreras y sus emocionantes vidas al servicio del arte.

PROPUESTAS DIDÁCTICAS

1- *Vamos a ver lo atento que has estado. Después de ver el espectáculo y de leer esta guía, contesta a estas preguntas:*

- 1-1 ¿Conoces a algún bailarín de ballet clásico?
- 1-2 ¿Conoces a algún bailarín de ballet clásico nacido en España?

Ya hemos visto que los bailarines de flamenco y los de claqué acompañan su baile con el sonido de sus pies usando zapatos con metales en planta y talón.

- 1-3 ¿A que dos culturas pertenecen estos bailes?
- 1-4 ¿Puedes situarlas en el mapa?

Nombra a dos bailarines de claqué famosos y dos bailarines flamencos

- 1-5 ¿Después de España, en que país hay más escuelas de flamenco?

2- *El Flamenco ha sido nombrado "Patrimonio Inmaterial de la Humanidad" recientemente por la UNESCO.*

- 2-1 ¿Sabes lo que es la UNESCO y para que se creó?

3- *Vestuario*

- 3-1 ¿Cuáles de estas prendas aparecen en "La Danza, de la punta al tacón"? ¿A qué estilo pertenece cada una?

- Leotardo
- Malla
- Zapato tacón
- Bota
- Tutú
- Zapatilla de andar por casa
- Paraguas
- Zapatilla
- Balón de baloncesto
- Coturno
- Cantimplora
- Bufanda

MOVIMIENTOS
LA DANZA DE LA PUNTA AL TACÓN

4- *Y ahora, un poco de historia. Sitúa en el tiempo y en el espacio a los siguientes artistas:*

Rudolf Nureyev
José Carlos Martínez
Tamara Rojo
Alicia Alonso
Nacho Duato
Nijinsky
Manuel de Falla
Pilar López
Antonio El Pipa
Stella Arauzo
Federico García Lorca
Sara Baras
Antonia Mercé
Francisco de Goya
Joaquín Cortés

- 4-1 ¿Hay alguno que no sea bailarín?
- 4-2 ¿Qué era?
- 4-3 ¿Por qué piensas que se ha colado en esta lista?

Elige a uno, investiga y cuenta a tus compañeros su historia. Cuando hayas escuchado varias historias, ¿podrías decir qué tienen en común? Establece relaciones y envíanos tus razonamientos al mail fundacion@antoniogades.com, y te haremos llegar una camiseta o una bolsa para guardar tus zapatos de baile (o de fútbol...).

NOTA PARA LOS PROFESORES

Desde la Fundación Antonio Gades agradecemos que nos ayudes a continuar desarrollando nuestro programa educativo para acercar a los más jóvenes la danza española y el flamenco. Por favor envíanos un e-mail a fundacion@antoniogades.com y dinos cual es tu opinión de la actividad así como de esta guía didáctica y también como crees que podemos mejorar los mismos.