

ARTES ESCÉNICAS 4º ESO

Evolución de la danza y su lugar de representación a lo largo de la historia

Desde la prehistoria hasta las vanguardias de la modernidad

INTRODUCCIÓN:

Desde los inicios de la humanidad, la danza ha sido muy importante en el desarrollo de los rituales y creencias religiosas, para relacionarse con las divinidades y lo sobrenatural, los magos y chamanes empleaban repetidos movimientos corporales para comunicarse esperando protección, requiriendo espacios determinados y a veces sagrados para su realización. El movimiento siempre se ha empleado con dos finalidades: alcanzar valores tangibles y aproximarse a lo intangible a través de los actos religiosos y las plegarias. Danzas de fecundidad, danzas guerreras, danzas sacras... formaban parte de los ritos de los pueblos antiguos (egipcios, griegos, romanos...). Con el tiempo, todos estos rituales se fueron convirtiendo en celebraciones de la representación que darían lugar al teatro pero sin un espacio edificado para tal fin, hasta la época clásica, donde surgieron por primera vez en Grecia los primeros teatros, y siguiendo con el Imperio Romano la realización de circos, anfiteatros o estadios. Avanzando en la Edad Media y la época moderna, la danza fue perdiendo en occidente su aire misterioso para transformarse en un divertimento, evento social, imagen representativa de las características y folclore de los pueblos. En el siglo XX comienza en Estados Unidos el origen de la mayoría de ritmos y bailes actuales, expandiéndose gracias a los nuevos medios de comunicación.

ÍNDICE:

Introducción

Primeras civilizaciones, danza primitiva y espacios abiertos

Egipto, danza acrobática y entorno físico

Grecia y Roma, danzas dionisiacas y arquitecturas efímeras

Edad Media, danzas religiosas y templos

Renacimiento, danza teatral y salones de palacio

Barroco y s. XVIII, ballet y teatro a la italiana

S. XIX, ballet romántico y técnica escénica

S. XX: A las puertas de la danza moderna

Conclusiones

Bibliografía

1. PRIMERAS CIVILIZACIONES, DANZA PRIMITIVA Y ESPACIOS ABIERTOS

Desde tiempos remotos los seres humanos poseemos un sentido de las acciones corporales, los movimientos y la danza es algo natural de todos. Existen registros de su historia desde hace más de 10.000 años, como pinturas, esculturas y tallados en piedra que demuestran su ejecución y existencia. La danza es una manera de expresarse tan antigua como la formación de las primeras tribus, donde era un elemento principal de los rituales para la caza y la supervivencia. Las pruebas artísticas más antiguas que podemos encontrar datan del **Paleolítico Superior, como la Gruta de LeGabillou o la gruta de Trois-Frères**. En el Mesolítico encontramos algunos ejemplos de pinturas rupestres donde se interpreta como danza algunas de sus escenas, como en la cueva de **El Cogul (Las Garrigas), en Cataluña, España**. La danza y el habla diferencian al hombre primitivo del animal.

Podemos ver en esta representación una danza de grupo donde varias mujeres con faldas acampanadas llevan a cabo una ronda en torno a un hombre desnudo. Con la sedentarización del hombre surge la organización y una consiguiente jerarquización social, donde el chamán o brujo de la tribu adquiere un mayor protagonismo.

No había espectadores. Cada miembro de la tribu tenía asignado su papel dentro del ritual coreográfico: danzantes, músicos, testigos. La danza primitiva y la mayor parte de las actividades que realizaban estos pueblos eran de carácter religioso. La danza surge para expresar todas las necesidades vitales del ser humano: necesidad de alimento (caza, recolección...), de tipo social (matrimonio, guerra...), religioso (ritos fúnebres, lluvia, trueno...). Sin perder nunca su carácter colectivo, se van configurando los diferentes tipos de danza poco a poco.

En la cultura africana, las danzas tradicionales están relacionadas con las fases de la tierra, los cambios de estaciones, y las fases de la vida. Dentro de la diversidad de pueblos africanos, existe multitud de ritmos distintos. En algunos pueblos primitivos actuales, algunos africanos y de Oceanía, la danza sigue siendo un elemento esencial en sus manifestaciones sociales y religiosas.

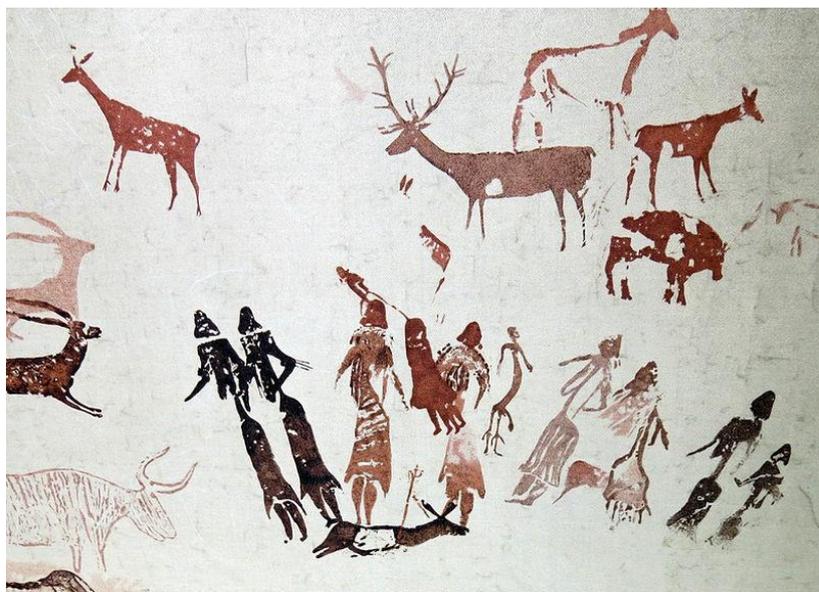

Fig. 1 La Danza del Cogul. Calco de Henri Breuil.

Los bailarines improvisaban sus movimientos utilizando sus pies, sus caderas, sus piernas, cabeza y hombros. En las músicas poli rítmicas, cada tambor marca un ritmo distinto y cada parte del cuerpo responde a cada uno de ellos. La recepción de ese son rítmico del tambor está acompañada de una percepción del movimiento del músico que hace sonar el tambor, siendo un tipo de baile el que se interpreta y se visualiza y llegando a ser un lenguaje de comunicación a través del continente africano.

Fig. 2 Ronda de baile realizado como parte de las ceremonias de boda en Sudán

Como parte de un ritual espiritual, la danza se considera como un movimiento que induce al trance y comunica con el poder natural poniendo al bailarín en el punto de acceso al mundo de los espíritus. El hombre sentía la necesidad de comunicarse con sus semejantes y con lo sobrenatural, como ser sociable y religioso, desde sus más antiguos orígenes. Tenía que recurrir a su propio cuerpo para contactar con las divinidades, mucho antes del dominio del lenguaje y la expresión oral. Era su modo de rendir culto a la naturaleza y demostrar instintivamente sus sentimientos, temores o necesidades.

La Real Academia de la Lengua Española define danza como "Acción de bailar" y bailar como "Ejecutar movimientos acompasados con el cuerpo, brazos y pies." Los seres humanos se expresan a través del movimiento corporal rítmico, siguiendo un patrón como forma de comunicación.

Estos primeros eventos necesitaban lugares para su realización, espacios que disponían al aire libre, como al lado de un río, en lo alto de una montaña, o espacios pensados por la organización de la aldea para ello. La ceremonia se desarrollaba en el punto central y los habitantes se ubicaban alrededor para poder ser participes todos ellos del ritual.

2. EGIPTO, DANZA ACROBÁTICA Y ENTORNO FÍSICO

En el origen de la historia de Egipto, la música y la danza eran sagradas, estaban unidas al culto funerario. Desde las dinastías grababan escenas de baile en las armas y en las primeras tumbas, así como juegos y saltos, y en los bajorrelieves podemos observar que el baile era imprescindible en las fiestas que celebraban de la vendimia o de la cosecha.

La danza y la música a lo largo de los años se convirtieron en algo fundamental para la vida social y espiritual. La danza acrobática era de uno de los gustos preferentes de los antiguos egipcios. Los bailarines solían bailar prácticamente desnudos y vestían ropas muy ajustadas con transparencias. Estos bailes podían ir acompañados de cánticos.

Dentro de varias pirámides se encuentran dibujos de distintas acciones y rituales vinculados con los bailes que se realizaban en honor a los dioses, principalmente al dios Osiris (Dios egipcio de la resurrección, símbolo de la fertilidad), como las canciones y danzas astronómicas que se realizaban en el desierto y delante o en el interior del templo, por lo que la historia de la danza y sus inicios tienen una relación directa con las civilizaciones egipcias.

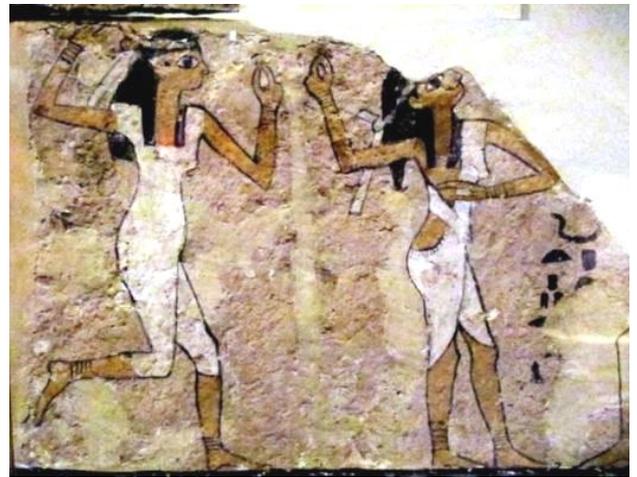

Fig. 3 Fragmento de una pintura encontrada en “La Tumba de las Bailarinas” en Dra Abu el-Naga, Tebas. Dinastía XVII (1648-1550 a.C.)

Es complicado adivinar cómo eran estas danzas, pero gracias a la observación de restos artísticos podríamos decir que realizaban sus movimientos con los brazos en oposición, las rodillas flexionadas, y acrobacias... El lugar de representación de estas danzas y las características de su cultura, estaban condicionados por el entorno físico, en concreto los márgenes del río Nilo.

La danza tenía sus propios dioses. Hathor era la diosa de la danza sagrada. Las danzas hathóricas eran cantos coreografiados en su honor, divididos en funerarios y de fertilidad. Se encuentran bastantes parecidos con las culturas mediterráneas.

La Danza del Antiguo Egipto alcanzó una gran difusión y perfeccionamiento. Evolucionó de ser parte del ritual religioso hasta ser parte principal en cualquier fiesta o acción. Los bailarines, sacerdotes y sacerdotisas, fueron mejorando la danza hasta convertirla en una profesión respetada a lo largo de la Historia de Egipto.

<https://www.youtube.com/watch?v=3f-1c8DhANs>

3. GRECIA Y ROMA (s. V a.C. - s. V d.C.), DANZAS DIONISIÁCAS Y ARQUITECTURAS EFÍMERAS

El teatro y la danza se consideraban en Grecia y Roma un servicio público: formaban parte de las fiestas religiosas y las autoridades lo ofrecían al pueblo como modo de diversión. Las danzas egipcias descritas anteriormente, influenciaron en los griegos y romanos como rituales festivos para dioses, en especial para el dios del vino y la embriaguez, Dionisio. Durante la Grecia clásica, la danza aparecía relacionada normalmente a los juegos y, en concreto, a los olímpicos. Se podrían diferenciar distintas modalidades de danzas corales, como las llamadas "Grandes Dionisiacas", que se realizaban a las afueras de la población, mediante carruajes, rituales y danzas, y para las que se construían diferentes escenas. Estas, más tarde, se convertirían en una orquesta con coro y altar.

El altar se ubicaba en el centro de la *orchestra* (Espacio semicircular frente a la escena en el que se sentaban las autoridades, actuaba el coro y se alzaba un altar) para realizar sacrificios en honor a Dionisio, un espacio circular de tierra lisa y compacta.

Estas danzas eran realizadas por unos seres femeninos llamados "Ménades" y unas criaturas masculinas que vivían en los bosques y eran representados con patas de macho cabrío llamados "Sátiros". Los personajes bailaban como experiencia de liberación en honor al dios Dionisio y lo hacían acompañadas de instrumentos como los tamboriles y los crótalos.

Fig. 4 Representación de danza dionisiaca

Gracias a esculturas como la Ménade danzante realizada por Scopas, podemos intuir cómo era el movimiento y el dinamismo de estos seres y el espacio que ocupaban. Scopas fue un importante escultor y arquitecto clásico griego del siglo IV a.C. cuya interpretación del espacio del danzante quedó reflejada en su obra.

En esta escultura podemos apreciar el movimiento del torso, cabeza y cuello hacia atrás, muy característico de las ménades de las danzas dionisiacas.

Fig. 5 Escultura de Ménade danzante de Scopas, datada en el s. IV a.C.

En el ámbito romano, el baile constituía un elemento principal en los ritos religiosos. Los antecedentes de la danza romana los encontramos en la influencia griega y el pueblo etrusco, extendiéndose al resto del arte romano. Heredaron de los griegos las danzas de armas y las danzas a Dionisos, aunque estas últimas evolucionaron en danzas orgiásticas de las fiestas del dios Baco (Dios de la agricultura y el teatro, también conocido como Dionisio), llamadas Bacanales.

La danza en Roma fue imprescindible en las reuniones de las clases poderosas, hasta el punto de que aparecen las primeras escuelas de danza. Además se pusieron de moda las pantomimas, espectáculos que combinaban música y danza en situaciones dramatizadas, pero sin texto.

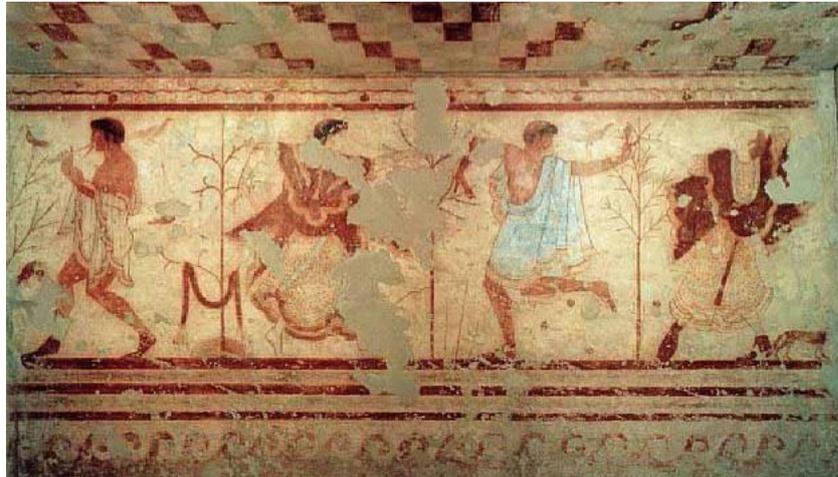

Fig. 6 Pintura fresco etrusco de la tumba de Triclinio s. V a.C.

En esta pintura etrusca, ubicada en la Necrópolis de Tarquinia, podemos ver representados los bailarines y sus movimientos y posiciones. Más adelante se produjo una fuerte remisión de estas celebraciones, debido a la consolidación del cristianismo, apareciendo la danza popular en las fiestas cristianas, representándose en el interior de los templos.

Por otro lado, también influenciados por los griegos, las festividades se basaban en los juegos, admirados por los espectaculares eventos que se llevaban a cabo. Los lugares para las representaciones eran provisionales, debido al carácter efímero del espectáculo. Se construían principalmente en madera y se desmontaban cuando terminaba la función.

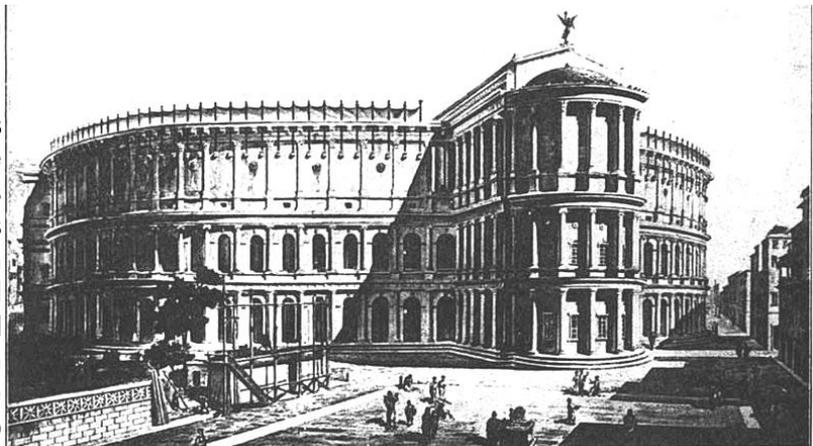

Fig. 7 Recreación del exterior del Teatro de Pompeyo

El teatro de Pompeyo, fue el primer teatro de piedra construido, en el año 55 a.C., donde emplearon arcos, bóvedas y galerías semicirculares y una *orchestra* semicircular.

El teatro romano era una forma urbana, el fondo de la *scaena* (Frente escénico) representaba normalmente una casa, con entradas laterales. Era común la construcción de anfiteatros junto a los teatros en las ciudades romanas. Estaban destinados a los juegos de los gladiadores, así como edificios para los circos donde se realizaban carreras de caballos.

<https://www.youtube.com/watch?v=0nfJfnOnzv8>
<https://www.youtube.com/watch?v=FmiRGK90RO0>
<https://www.youtube.com/watch?v=i5yQYM7zsrw>

4. EDAD MEDIA (s. V- s. XV), DANZAS RELIGIOSAS Y TEMPLOS

Con el paso de los siglos, la danza se fue perfeccionando, a finales de la Antigüedad fue perdiendo su carácter ritual para ser un divertimento y en la Edad Media adoptó nuevas formas estéticas, de ritmos y movimientos. El cristianismo impulsado por el emperador Constantino influyó en las representaciones durante la época medieval, prohibiendo las manifestaciones de dioses falsos o espectáculos paganos. Por lo que el teatro y la danza medieval se originaron a partir del culto religioso, aunque más adelante aparecerían elementos burlescos. Durante la Edad Media la danza fue una actividad fundamental.

Los primeros términos de danzas medievales no aparecieron hasta el siglo XI como la "tresca" o en el siglo XII, la "estampie". Y en el siglo XIII aparecieron otras danzas como "nota", "saltarello", "rotta", "ductia", "trotto", "danse royale" entre otras... Desconocemos las coreografías de estos bailes, pero gracias a los dibujos y representaciones de la época tenemos referencias del carácter y la velocidad a la que se ejecutaban, así como las posiciones de los pies, las piernas, y como se diferenciaban los movimientos de los hombres más pronunciados y los de las mujeres más pequeños. Si analizamos todos estos datos podemos tener una idea del espacio que ocupaban estas danzas en la sociedad de la época.

Fig. 8 Ilustración de Bartolomeu Pinelli de la danza "Saltarello"

Las actuaciones se realizaban generalmente en el coro de las iglesias, instalando tableros provisionales y púlpitos. En las naves se realizaban las ceremonias y las procesiones. Cuando hacía buen tiempo los espectáculos se realizaban en el exterior, comenzaron en los pórticos de las iglesias y catedrales, hasta extenderse a la calle, plazas, campos, patios, jardines... Se realizaban procesiones con estaciones donde se hacían representaciones religiosas por las calles.

Con el nacimiento de la corte, llega también un código social de comportamiento que se representa fielmente en estas danzas, bailadas en formación de hileras rectas y cadenas que van dejando, poco a poco, a la pareja suelta. Como los vestidos de los cortesanos pesaban mucho, los movimientos eran pausados, lo contrario de los bailes populares, como las danzas de la muerte.

El hombre medieval estaba familiarizado con la idea de la muerte y la convirtió en motivo artístico. Las danzas de la muerte se representaban en Semana Santa. Son alegorías de este tema en el que aparecen personas de todas clases sociales y económicas bailando con esqueletos, personificando el tópico literario de la muerte igualadora.

Por otro lado, apareció la nueva figura de un personaje polifacético conocido como el juglar, el cuál convirtió el espectáculo callejero en la ejecución de acrobacias, canciones, recitales. Fue el primer "profesional" cuya función era distraer a los señores, componer danzas y bailarlas, cantar versos, hacer acrobacias, exaltar la belleza y el amor a la vez que viajaba por los distintos reinos. Su profesión fue esencial para la transmisión de la cultura popular.

Los decorados adquirieron mucha importancia, cuando los espectáculos se daban en el interior de los templos, los mismos retablos hacían de escenografías, pero al salir las actuaciones a la calle, los decorados se montaban en carros, por lo que podía haber diferentes carros y diferentes escenas al mismo tiempo. Esto llevó a una solución doble innovadora para las representaciones: el uso de carros y la unión de espacios simultáneos para representar las escenas que tenían que detenerse ante los espectadores.

Danzas de la Muerte de Guyot Marchant, 1486

<https://www.youtube.com/watch?v=LxBMCrrzN4s>

<https://www.youtube.com/watch?v=M0eZTb9kMZ8>

<https://www.youtube.com/watch?v=kowFdlh6WaM>

<https://www.youtube.com/watch?v=71RWcKJH1hY>

<https://www.youtube.com/watch?v=cUiV0G6SI34> (Danza de la Muerte Verges)

<https://www.youtube.com/watch?v=eFjxij4SXU>

5. RENACIMIENTO, DANZA TEATRAL Y SALONES DE PALACIO

El Renacimiento se inicia en Italia, en concreto en Florencia, gracias al impulso a las manifestaciones artísticas de la familia *Medicis*, los grandes mecenas del arte italiano, junto con el desarrollo de la perspectiva, la recuperación de los legados clásicos y la búsqueda del humanismo.

Durante el Renacimiento a la gente de alto nivel social le gustaba acudir a fiestas, banquetes y celebraciones que solían terminar con un gran baile. Los jóvenes durante su educación tenían a un profesor de danza que les enseñaba los bailes de moda en la época. Había danzas de todo tipo: acrobáticas, solemnes, para coquetear... Se dividían en danzas altas (saltadas) y bajas (más pausadas). Destacan la volta, la gallarda, la alemanda, la courante, la gavota y el branle, originario de Francia en el que el movimiento principal es lateral, y se bailaba en parejas o en un grupo formando por líneas o círculos.

Las danzas solían presentarse en parejas contrastantes. La agrupación más habitual era la Pavana y la Gallarda.

- La **Pavana** era una danza de carácter procesional en ritmo binario lento y ceremonioso. Suele estar compuesta por tres partes, cada una de las cuales se repite dos veces.

- La **Gallarda** es una danza animada y en ritmo ternario. Compuesta a partir de la Pavana, responde a su misma estructura pero con una coreografía más exigente.

A partir del s. XV surgirán los primeros maestros de danza que establecerán reglas y pasos precisos, enseñando a bailar a los cortesanos y publicando manuales con la coreografía y la música de las danzas de moda. El más célebre de los manuales de la *Orchésographie* del maestro **Arbeau** publicado en 1588. Utiliza las letras del alfabeto para indicar los pasos.

La vinculación del arte dramático con la corte provocará enseguida la introducción de la danza en el teatro, que comenzará a desarrollarse como un arte propio sometido a unas reglas muy severas.

A partir de este momento podemos hablar de dos géneros de danza diferenciados:

- La danza de sociedad, que irá conociendo éxitos y modas más o menos duraderos,
- La danza teatral, que dará origen al ballet moderno.

La danza teatral renació en los escenarios palaciegos y cortesanos. Fue a partir del siglo XVI cuando empezaron a elaborarse tratados sobre la danza. El modelo estético de esta época fue más allá de las cortes italianas donde nació, y se extendió por el resto de Europa. Podemos considerar una primera época de desarrollo de la danza moderna gracias a la importancia que adoptó la pantomima en este periodo. Las cortes europeas fueron creando sus propias formas de danza.

Fig. 9 Escena de danza del Renacimiento

Algunos ejemplos podrían ser el *branle* francés, un baile de corro, la zarabanda, la chacona y el pasacalle españoles.

Desde un punto de vista escénico, durante el Renacimiento, el teatro presenta grandes avances esceno-técnicos, convirtiendo los tabladillos fijos ubicados en espacios interiores en amplios y profundos espacios escénicos. El escenario se dividía en dos partes: una más

próxima al público para la acción de los actores y otra más alejada al fondo donde se ubicaba toda la decoración.

Vitruvio recogía diferentes clases de escenas que fueron incorporadas al teatro renacentista. Así comenzaba el inicio del ilusionismo óptico, del trampantojo (De «trampa ante ojo», técnica pictórica que intenta engañar la vista jugando con el entorno arquitectónico, la perspectiva y otros efectos ópticos), cuyo realismo en perspectiva conseguía hacer del escenario un cuadro vivo. Este teatro se desarrolló también en otros países europeos como Inglaterra o España.

Fig. 10 Interior Teatro Olímpico de Vicenza diseñado por Andrea Palladio en 1580

En estos momentos se empieza a estudiar y ejecutar el ballet y surgen las primeras expresiones más perfeccionadas. El origen del llamado Ballet de Corte se encuentra en 1581 en el *Ballet Comique de la Reine* como evolución de los espectáculos de finales de la Edad Media, encargado por Catalina de Medici para los esponsales del Duque de Joyeuse con Margarita de Lorena y representado en París en 1581. Interpretado por nobles aficionados, es la primera representación que combina música, poesía, decoración y danza en un solo escenario. Con el tiempo, esta danza se convertiría en el ballet (término italiano que procede de *balletti* cuyo significado es "representación de baile de corte").

En estos primeros ballets de corte no existía la escena. Se representaban en el centro de los salones de palacio donde entraban con carros decorados que al finalizar el baile se retiraban de nuevo. Era un género totalmente visual y cuya prioridad era el diseño espacial basado en un trazado planimétrico de la coreografía.

Fig. 11 Ballet cómico de la Reina, París, 1581

<https://www.youtube.com/watch?v=C5MR-QjiMk0>

<https://www.youtube.com/watch?v=f2Lhx9ZX-j0>

<https://www.youtube.com/watch?v=jh-94sxudul>

<https://www.youtube.com/watch?v=bX8bdTAaSl8>

6. BARROCO Y S. XVIII, BALLET Y TEATRO A LA ITALIANA

Como contraposición al Renacimiento, surge el Barroco, periodo de elementos recargados, uso excesivo del maquillaje, las máscaras. A Luis XIV, el rey Sol, le gustaba mucho bailar, por lo que llevó los ballets a los salones y fundó la Academia Real de la Danza en 1661. Más tarde, los ballets comenzaron a interpretarse en los teatros, y desaparecieron de la corte.

Esta academia es fundamental en la historia de la danza, es la antecesora del actual Ballet de la Ópera de París. Pierre Beauchamps (Coreógrafo y bailarín francés, director de la Academia Real de la Danza en 1671, gran figura de la «*belle danse*» francesa del s. XVII) fue el primer maestro que basó sus fundamentos en el ordenamiento de los pasos de ballet y las cinco posiciones del ballet clásico.

Es importante distinguir en este periodo barroco la existencia de dos tipos de teatro: el teatro a la española representado en el corral de comedias, característico del teatro renacentista inglés y español, y el teatro a la italiana, relacionado de forma directa con el desarrollo de la ópera. Su planta adopta una forma oval o de elipse longitudinal truncada, por razones ópticas y acústicas.

La introducción en Francia del espacio escénico a la italiana en el siglo XVII transformó la representación con una nueva dimensión de la escena en la que se introducían efectos de perspectiva, maquinarias... La danza pasó a ser vista de frente, acentuándose las coreografías en las simetrías de los grupos. Con este nuevo espacio de representación heredado del teatro los bailarines tenían menos espacios para bailar, por lo que se desarrollaba una coreografía más vertical y aérea. El telón se incorporó como elemento nuevo a la escena separando el escenario del público y provocando así gran expectación al levantarse y mostrar la sorpresa del decorado.

Fig. 12 Teatro de Corral de comedias en Almagro, Ciudad Real, España.

Durante este periodo, la danza se introdujo en los géneros teatrales, integrándose en el argumento de la obra y representada por bailarines profesionales. Algunas de estas piezas fueron: la Comedia-ballet, la Tragicomedia-ballet, la Tragedia-ballet o la Ópera-ballet.

A principios del siglo XVIII se creó por primera vez un vocabulario con los términos italianos de la danza. Después del Barroco, el arte del siglo XVIII retomará las influencias de las danzas griegas y romanas generando un nuevo estilo neoclásico.

Fig. 13 Alceste, Ópera-ballet representada en un patio exterior del palacio de Versalles en 1676, Jean Baptiste Lully y Philippe Quinault.

En este periodo la danza se profesionalizó haciendo gala de su virtuosismo, siendo sus principios el orden, el equilibrio, la armonía, la simetría, la precisión... Los decorados, la maquinaria y la escena se perfeccionaron gracias a los arquitectos italianos.

Un ejemplo fue el *minué* o *minuetto*. Una de las danzas europeas más complicadas en su ejecución, y que representa el refinamiento de la corte del siglo XVIII. Más tarde, la danza cortesana más importante fue el vals con el cual la danza evolucionó del baile en grupo al baile en parejas.

Los bailes populares imitan las danzas cortesanas, por eso no es de extrañar que danzas como la bourré, el rigodón, la chacona o la zarabanda se extendieran por distintos países.

Enlaces a danzas barrocas:

<https://www.youtube.com/watch?v=fbXUWNaDKyw&list=RDSisP0lotIdI&index=2>

<https://www.youtube.com/watch?v=XXp5g-V33q8&list=RDSisP0lotIdI&index=4>

<https://www.youtube.com/watch?v=epmG43H9D98&list=RDSisP0lotIdI&index=5>

<https://www.youtube.com/watch?v=UUlfggcLEk&list=RDSisP0lotIdI&index=11>

7. S. XIX, BALLET ROMÁNTICO Y TÉCNICA ESCÉNICA

A finales del siglo XVIII, el año de la Revolución Francesa en 1789, comienza la Edad Contemporánea. Tanto las revoluciones norteamericana y francesa marcaron el inicio de la difusión de la democracia liberal. Empezaba una nueva época de progreso con la industrialización.

Surge el Romanticismo en Inglaterra y Alemania, extendiéndose por el resto de Europa como movimiento artístico e intelectual, como reacción a la corriente racional de la Ilustración. Se desarrolló gracias a la figura de grandes escritores como Victor Hugo, Lord Byron, Goethe... que trasladaron al arte de la pintura y la música. Empleaban el arte como medio de expresión personal y daban mucha importancia a la individualidad del artista.

El inicio del siglo XIX estuvo marcado por la expansión de este movimiento. Jean-Georges Noverre, considerado el padre del ballet moderno, pide que los movimientos sean naturales y expresivos, alejados de la exageración y el desorden. El día de su nacimiento (29 de abril) se celebra el día Internacional de la Danza. Cuestiona la organización hierárquica del ballet, rechaza la máscara que, dice él, "disimula las afecciones del alma", propone un vestuario verídico, ligero y mejor adaptado a la danza. En cuanto al bailarín, debe poseer, según Noverre, una cultura general y amplia, incluyendo el estudio de la poesía, de la historia, de la pintura, de la música y de la anatomía. Con estas nuevas proposiciones que Noverre emite se iniciará el ballet romántico.

En el ámbito de la danza en este periodo fue importante la figura masculina del siglo anterior como Pierre Gardel, Augusto Vestris, Charles-Louis Didelot... con alumnos como Jules Perrot o Marius Petipa, a la vez que las bailarinas comenzaban a trabajar y definir más los saltos, los recorridos y la elevación en el espacio.

En la producción teórica destacó el coreógrafo y bailarín italiano Carlo Blasis, teórico y célebre maestro conocido por la creación de tratados de danza donde fijaba los principios estéticos y didácticos: "Tratado elemental teórico y práctico del arte de la danza" de 1820, "El Código de Terpsícore" de 1828 y el "Manual completo de danza" de 1830. Las líneas y equilibrios junto con una ejecución impecable y con variedad de piruetas y pasos, adquirieron una gran importancia. Blasis establece las bases teóricas de algunos métodos de danza del siglo XX.

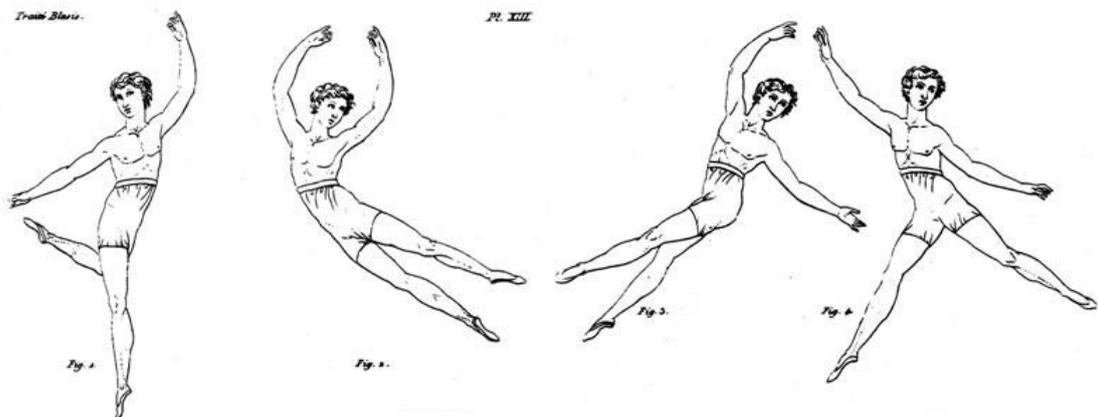

Fig. 14 *Traité élémentaire théorique et pratique de l'art de la danse* de Carlo Blasis en 1820

En 1812 se fundó la Escuela de danza de la Scala de Milán y la del teatro San Carlo de Nápoles. El estilo italiano demostraba un gran virtuosismo y ligereza en el espacio.

Con el Romanticismo surgió un nuevo estilo de ballet llamado "ballet romántico".

Encuadramos este estilo entre el estreno de *La Sífide* (1841) y el estreno del ballet *Coppelia* (1870). Sus rasgos principales son:

- La figura de la bailarina (más que la del bailarín) se mitifica; las bailarinas son auténticas estrellas, y su fama aumenta con cada nuevo ballet que se crea para ellas.
- El mundo del ballet presenta seres fantásticos e irreales: hadas, sílfides, seres fantasmagóricos.
- Este anhelo por el más allá se traduce en una danza que busca huir del cuerpo material, creando la ilusión de flotar. El vestuario que ayuda a generar esta ilusión será el famoso tutú romántico (tutú largo) y las zapatillas de punta.

La obra que marcó el inicio del ballet romántico fue "La Sífide" de Filippo Taglioni, representada por María Taglioni en 1832, donde todo está al servicio de la "prima ballerina".

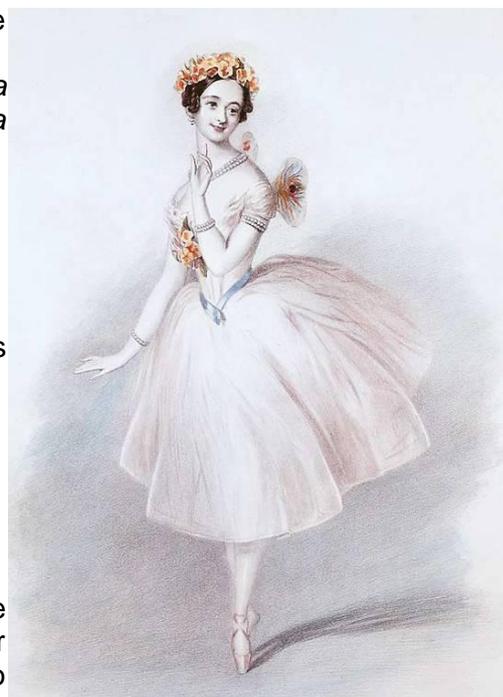

Fig. 14 María Taglioni en la Sífide de Filippo Taglioni en 1832

En cuanto al concepto escénico, con la industrialización, fue relevante la introducción de luz con lámparas de aceite a los teatros, permaneciendo toda la sala de espectadores en oscuridad, la escena iluminada y creando así una atmósfera especial del espíritu romántico. Emplearon maquinaria teatral con tramoyas, hilos de latón, arneses, siguiendo la técnica de Jacques Daguerre (Nacido en 1789, fallecido en 1851, pintor de decorados para óperas, conocido en 1822 por la creación del diorama) en superposición con la finalidad de alcanzar el mundo romántico, de las ensoñaciones y la fantasía frente al mundo terrenal, representando un espacio ideal en el que se podían percibir ambos.

El ballet romántico en su estructura temática divide la obra en dos actos. El primer acto es terrenal, lleno de alegría y luz, realista, donde aparece la figura de una aldeana que se siente llamada por el amor. El segundo acto se caracteriza por un ambiente irreal, a la luz de la luna, en un bosque misterioso con seres sobrenaturales, donde el amado no puede alcanzar el amor de su heroína. En esta segunda parte confluyen todos los elementos nuevos del ballet romántico, el tutú blanco, la elevación sobre las puntas, la iluminación y los aparatos escénicos.

Mientras el resto de Europa evoluciona y se prepara para la gran renovación de la danza, en el siglo XX, Rusia acoge a bailarines italianos y franceses que, herederos de las formas del ballet romántico, fundamentan la escuela rusa de ballet. Desde esta escuela, Rusia se hace guardiana del sistema más clásico de

entender el ballet. La unión del coreógrafo francés Marius Petipa (1818-1910) y del músico Piotr Tchaikovsky (1840-1893) creó ballets tan conocidos y aún representados como La bella durmiente (1890), El Cascanueces (1892) o El Lago de los cines (1877).

Este genial coreógrafo llevará la danza clásica hacia la estética que conocemos actualmente. Algunos de sus rasgos son:

- Virtuosisimo extremo en saltos, giros y extensiones, tanto en bailarines como bailarinas.
- La evolución técnica conlleva un cambio en el vestuario, sobre todo de la mujer: del tutú romántico se pasa al tutú de plato, que muestra las piernas.
- Desarrollo del paso a dos, y mayor protagonismo de la figura del bailarín.
- Predominio de la danza sobre el desarrollo del argumento, aunque se siguen contando historias, que frecuentemente reflejan la sociedad del momento: palacios, reyes, reinas, príncipes y princesas...habitan las historias del ballet clásico. Los temas siguen incluyendo seres fantásticos o encantados.

<https://www.youtube.com/watch?v=qK5ROoVIR00>

<https://www.youtube.com/watch?v=tnWR9dtalMs>

<https://www.youtube.com/watch?v=xtLoaMfinbU>

Sarah Lamb en La Bella Durmiente del Bosque.

8. EL S. XX: PUERTA DANZA MODERNA

A principios del s. XX, la compañía Ballets Rusos, fue una célebre compañía de ballet creada en 1909 por el empresario ruso Serguéi Diáguilev, con los mejores integrantes del Ballet Imperial del Teatro Mariinsky de San Petersburgo. Durante veinte años explotaron diferentes corrientes y géneros artísticos defendiendo la innovación y la vanguardia. Tuvo diferentes residencias, primero en el Théâtre Mogador de París, luego en Montecarlo, París y Londres. Se deshizo en 1929 tras la muerte de Diáguilev. Causó sensación en Europa Occidental gracias a la gran vitalidad de la escuela rusa comparada con el ballet que se hacía en Francia en aquella época. Se convirtió en la compañía de ballet más importante de su época, y su influencia, de una u otra manera, perdura hasta el día de hoy.

Por otro lado, a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, Estados Unidos se consolidó como nuevo foco cultural y artístico. Fue el origen de la mayoría de ritmos y bailes actuales, cuya difusión se valió de nuevos medios de comunicación de masas como la radio, el cine o la televisión. Se produjo una gran actividad artística: manifiestos y movimientos, cambios de estilos, muchos artistas en todas las disciplinas... Los países industrializados del mundo tuvieron un periodo largo y feliz que llamaron la "*Belle époque*". El arte vivió una gran revolución y prueba de ello fue el surgimiento de la danza de expresión, la danza libre, la danza moderna...

La historia de la danza en esta época está relacionada con la expresión de libertad de pensamiento y movimiento. Con ella se expresan los sentimientos de la humanidad a través del cuerpo, aceptándose muchas expresiones artísticas que antes no eran valoradas. Estas nuevas corrientes introducen un mayor número de pasos de baile, mayor contacto entre bailarines, nuevas coreografías más arriesgadas, depuración de técnicas... etc. El ejercicio de la danza se llevaba a cabo en espacios no convencionales.

A finales del s. XIX surgen otros espectáculos como el "music-hall" o espectáculo de variedades, canción con baile, teatro o circo, ofreciéndolo al público con un nuevo gusto en la danza más divertida y popular.

Podríamos decir que la danza contemporánea es la evolución natural de la danza clásica. A finales del siglo XIX, se cuestiona por primera vez el ballet clásico, abandonando los aspectos más técnicos y rígidos para dar lugar a otras vertientes. Esta danza incorpora nuevos movimientos, es mucho más abierta a la creatividad y puesta al servicio de los espectáculos, añadiendo nuevos factores estéticos. Todo esto tiene mucho que ver si volvemos al origen de la historia de la danza, las danzas tribales.

Como hemos visto anteriormente, a lo largo de la historia y la evolución de la danza, los lugares de representación también se han transformado para adaptarse a cada momento. La danza contemporánea en su búsqueda de innovación y creación rompe los límites de la escena, los puntos de mira, las coreografías... necesita nuevos espacios más diversificados para su interpretación. Aunque se siguen utilizando los antiguos teatros para las representaciones, también se crean otros nuevos de usos múltiples. La danza actual busca espacios no convencionales, sale a la calle y utiliza como recurso la tecnología para transformar los antiguos espacios y escenarios, adaptándolos a las nuevas necesidades artísticas.

La danza de Isadora Duncan

Isadora Duncan nació en 1877 en San Francisco, EEUU y murió en 1927 en Niza, Francia. El primer impulso de la nueva danza es la necesidad de liberar el cuerpo: las restricciones a que está sometido motivan, a principios del siglo XX, la aparición de personalidades que van a romper con lo establecido. Esta renovación tiene como protagonista a una mujer: **Isadora Duncan**, bailarina y maestra estadounidense, que propugna una danza libre de ataduras, tanto físicas - libera a la mujer de los corsés decimonónicos- como morales - su danza busca la organicidad del cuerpo, sin detenerse en formas establecidas por el decoro. Inspirándose en la naturaleza y en las formas teatrales griegas, Duncan revoluciona a toda Europa con una danza que transmite libertad.

* Recordemos las claves de Isadora Duncan:

- Naturaleza: lo genuino del movimiento libre
- Respiración: el ritmo del movimiento humano
- Disfrutar la danza: armonía y placer
- La cultura griega: ideales que se emanan de la pintura, escultura, arquitectura y teatro.

<https://www.youtube.com/watch?v=kMpE0dt6LDU>

<https://www.youtube.com/watch?v=PXg0Lk9s1IE>

La danza de Mary Wigman

Mary Wigman nació en 1886 en Hannover, Alemania y murió en 1973 en Berlín, Alemania. Es una de las creadoras que sienta las bases de la danza moderna en Europa. Wigman establece la danza expresionista en Alemania.

La danza de Mary Wigman se vio fuertemente influenciada por las Vanguardias Artísticas, sobre todo el expresionismo y el dadaísmo.

Se trata de un movimiento que surge desde las emociones, del interior de cada persona y que sale al exterior materializado en danza, por eso se llama expresionista. Wigman hace aflorar el lado más grotesco, trágico e incluso demoníaco de los bailarines.

Mary Wigman crea el movimiento a partir de improvisaciones, que se basan en las emociones de los bailarines; por eso rechaza las formas preconcebidas de danza como el ballet clásico: defiende **la danza absoluta**.

Su relación con la música tiende también a hacer a la danza independiente de esta; usa

sonoridades muy parcas, frecuentemente acompañamientos muy sencillos de percusión.

<https://www.youtube.com/watch?v=AtLSSuFIJ5c>

<https://www.youtube.com/watch?v=hH9w4lHo9-0>

* Recordemos las claves de Mary Wigman:

- Expresión: bailar las emociones
- Danzas grupales: el poder y la energía de la cooperación
- La arquitectura de la danza: geometría, sombras y siluetas
- El ritmo es vida: percusión corporal y escucha grupal

La *Modern Dance* de Martha Graham

Martha Graham nació en 1894 en Pensilvania, EEUU y murió en 1991 en New York, EEUU. Es una figura imprescindible en el arte del siglo XX, y en concreto de la *Modern Dance*. Decidió buscar su propio camino y empezar a crear un lenguaje para la danza desde cero. Definió el binomio **contract – release**, un mecanismo del cuerpo que implica la respiración y una gran movilidad en el tronco. El hecho de movilizar el torso, el abdomen y la pelvis, junto a la respiración, además de servir de nexo entre brazos y piernas, lograba algo muy importante respecto a la danza clásica: permitir la expresión de las emociones. No en vano, la frase que define su danza es “**De la emoción surge la forma**”.

Martha Graham creó un gran número de coreografías, desde el año 1926, fecha en que se presentó al gran público, hasta su muerte, 66 años después. Hoy en día, su compañía y escuela siguen en plena actividad, preservando el legado de esta fantástica creadora.

Los temas que abordó Martha Graham tenían total conexión con la psicología humana y sus problemas. Muchas de sus obras toman la mitología griega para hablar de los dramas humanos, poniendo a la mujer como protagonista. Como mujer de su tiempo, Martha Graham se implicó políticamente con su país y también se solidarizó con las víctimas de las guerras.

<https://www.youtube.com/watch?v=-aoyWTItS08>

<https://www.youtube.com/watch?v=GUaqexyv4B4>

<https://www.youtube.com/watch?v=iaoBLxSEIJE>

<https://www.youtube.com/watch?v=QSe2W8JYOxk>

<https://www.youtube.com/watch?v=e5ee64lmBb4>

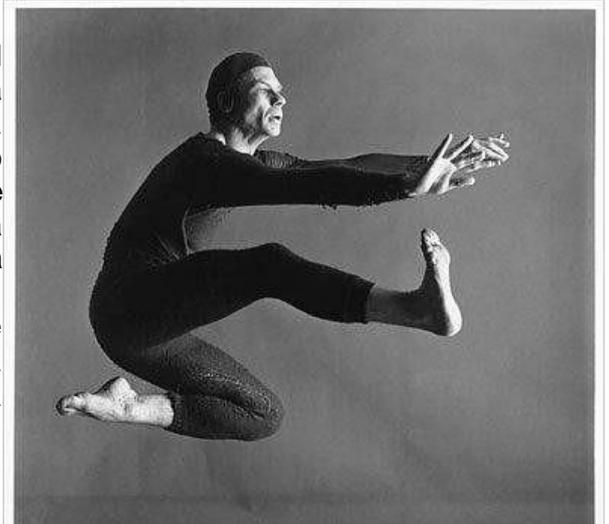
* Recordemos las claves de Martha Graham:

- Dominar el movimiento: Consciencia corporal.
- Jugar con el centro del cuerpo y la columna vertebral.
- La magia del ritual, secuencias de movimientos.
- La mitología: Contar grandes y pequeñas historias universales.

La danza de Merce Cunningham: *Modern Dance* y la *Posmodernidad*

Merce Cunningham nace en 1919 en Washington, EEUU y muere en 2009 en New York, EEUU. Es el ejemplo perfecto de alumno que se rebela contra su maestro. Cunningham fue bailarín principal de la compañía de Martha Graham en Nueva York. Pero a Merce no le gustaba que la danza siempre se usara para contar historias; pensaba que la danza podía ser **un arte autónomo**, es decir, que podía existir sin necesidad de contar algo más.

Aprendió la técnica de Martha Graham a través de numerosas coreografías, la asimiló y la sumó a la técnica del ballet clásico. El resultado es la técnica que lleva su nombre: Cunningham.

Merce Cunningham en el solo *Changeling*

Las ideas de Merce Cunningham son cruciales para la danza; a partir de él dejaremos de hablar de *danza moderna* para empezar a hablar de *danza contemporánea*.

<https://www.youtube.com/watch?v=yOAagU6cfBw>

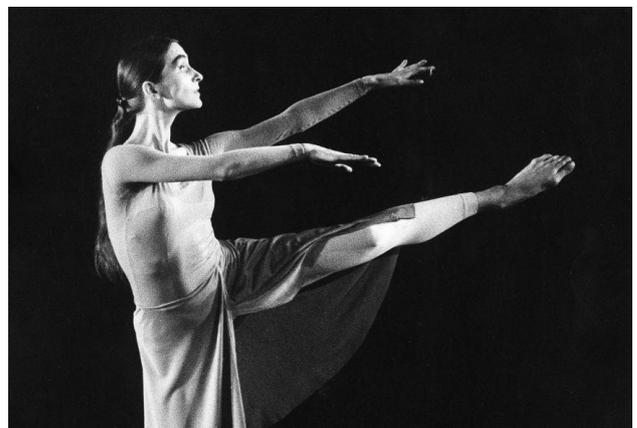
https://www.youtube.com/watch?v=xJeum_kxSV8

* Recordemos las claves de Merce Cunningham:

- La danza abstracta se expresa por sí misma.
- Disciplinas simultáneas: la naturaleza de coexistir.
- La música y el azar: las ideas de John Cage.
- Cualquier espacio es un lugar para bailar. Cualquier punto puede ser el centro.

La danza de Pina Bausch: *Poesía* y *Danza-Teatro*

La bailarina y coreógrafa alemana Pina Bausch nació en 1940 en Solingen y murió en 2009 en Wuppertal y será siempre recordada por haber desarrollado la danza – teatro o *Tanztheater*.

La danza-teatro de Pina Bausch es una mezcla de realismo con una mirada poética al mundo contemporáneo. Construye su acción dramática como una lucha de energías, con personajes que navegan entre un mundo real y la fantasía. Lo principal en su obra son las relaciones humanas; su creación se sustenta en la observación.

En la danza de Pina Bausch el proceso de creación es fundamental, más importante que el

resultado:

- Se basa en las experiencias personales de sus bailarines. Los bailarines toman mucho peso en la creación.
- El espacio escénico se convierte en un condicionante para el bailarín. La escenografía es, más que un decorado, un factor más de la realidad de los

<https://www.youtube.com/watch?v=vJpgjsOr6hk>

https://www.youtube.com/watch?v=-oNPDju_xzs

<https://www.youtube.com/watch?v=Rma1ou6IRgg>

* Recordemos las claves de Pina Bausch:

- La danza de lo cotidiano: observar la realidad.
- El collage en la composición: la palabra y el movimiento fragmentado.
- Relacionarse: personas que hacen cosas.
- La poesía: imaginar, imitar y mezclar con el cuerpo.

La danza de Steve Paxton: *contact-improvisation*

Steve Paxton nace en 1939 en Arizona, EEUU.

forma parte de los coreógrafos de la llamada *Danza Postmoderna* en EEUU. Este movimiento trae importantes novedades para la danza y las artes en general:

- Se incluye el **movimiento cotidiano** en la danza
- Se busca que **cualquier persona pueda bailar**: el *performer* sustituye al bailarín
- Se trabaja a partir de **pautas** o reglas generadas por el propio artista. Por eso hay una apertura total al juego, las ideas surrealistas, la experimentación, el cuerpo desnudo...
- Se da una total **interdisciplinariedad**: está invitado a crear todo aquel que quiera presentar su trabajo y colaborar: bailarines, músicos, escritores, escultores, etc.

En ese ambiente Steve Paxton, junto con un grupo de amigos, empieza a buscar una nueva manera de moverse. Steve Paxton tiene una formación inicial de danza moderna; conoce la técnica de Merce Cunningham y otras de la *modern dance*. Pero al igual que Cunningham se rebeló contra su maestra Martha Graham, Paxton tiene críticas para Cunningham: la más importante es que sus movimientos siguen siendo solo para una élite, no los puede hacer cualquier persona...

Steve Paxton practicando *Contact-Improvisation* con una compañera.

<https://www.youtube.com/watch?v=jhbhol7o9PM>

El *contact-improvisation* sigue vivo hoy en día y se rige por estas mismas preguntas. Muchas personas en el mundo lo practican. En este vídeo, *Chute* (1972), podemos ver la manera en que lo practicaban en aquel entonces:

<https://www.youtube.com/watch?v=9FeSDsmleHA>

<https://www.youtube.com/watch?v=iGtJSxNUpl&list=PLW2HuopfovV0btJZn78VOvHD5oElqs w4r&index=7>

* Recordemos las claves de Steve Paxton:

- El contacto físico: bailar con los sentidos y despertar lo espontáneo.
- Cuerpos inteligentes: usar la economía de esfuerzo, el peso y la gravedad.
- Improvisación y movimiento intuitivo: uso creativo del movimiento personal
- Una danza libre de jerarquías.

La Ribot: una danza de ideas

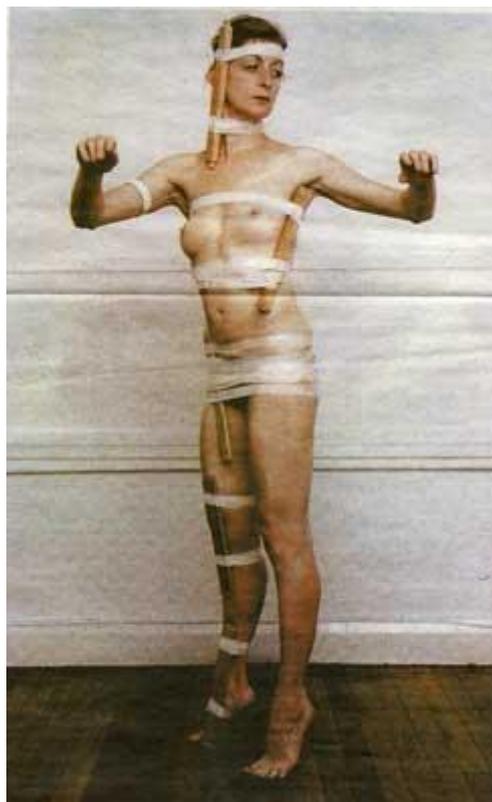
María Ribot nació en Madrid, 1962. Esta artista y coreógrafa española desarrolla un trabajo que toca las artes visuales, la danza contemporánea y la performance o *live art*. Se forma en danza clásica y contemporánea, y es parte de los impulsores de la danza contemporánea en Madrid de los años 80. Dirige sus creaciones hacia lo que se ha llamado *nueva danza* europea. Son muchos los nombres que esta nueva danza ha recibido: danza experimental, no-danza, danza minimalista, danza conceptual...

El trabajo de esta artista es conocido por su humor y por su inteligencia. Su principal preocupación es dar significado a las cosas, pero no de una manera simplista; consigue ofrecer una amplia variedad de significados mediante el trabajo de su cuerpo y los demás elementos de la escena (objetos, en muchos casos). Después surge la forma en su creación.

Una de sus normas iniciales es que las piezas duren entre 30 segundos y 7 minutos. Prefiere hacer muchas, breves.

* Recordemos las claves de La Ribot:

- Los objetos, las ideas y la danza: Crear metáforas
- El juego como herramienta creativa: ponemos nuestras propias reglas

https://www.youtube.com/watch?v=f27_G0cESBE

<https://www.youtube.com/watch?v=0jruEINdVaQ>

<https://www.youtube.com/watch?v=5imKM-Z3U3Q>

