

Foto 1. Raúl Machengo - Blog Mis recuerdos.

Graduado Universitario Sénior: José Matías Caballero Botía

Universidad Jaume I: Curso 2016/ 17

Tutor: Alberto Cabedo Mas

ÍNDICE

1. Presentación
2. Introducción

TEMA 1

3 Historia de la danza

- 3.1 La prehistoria
 - 3.2 La danza en la Edad Media
- Siglo XX y XXI

TEMA 2

4 Ballet y Danza Contemporánea

- 4.1 El repertorio: Ballets más relevantes
- 4.2 Compañías más prestigiosas
- 4.3 Danza Española
- 4.4 Baile

TEMA 3

- 5 El baile en el cine
- 5.1 El baile: Una terapia

Conclusiones

Bibliografía

Imágenes

INTRODUCCIÓN

Definir qué es la danza a través de los tiempos es reflexionar sobre la historia, el arte, la sociedad, las costumbres y las diferencias entre los pueblos, en resumen sobre la humanidad. La danza está presente en cualquier lugar y civilización siendo un medio por el que el hombre puede demostrar sus sentimientos, inquietudes, alegrías y penas. Es la expresividad del movimiento la que consigue transmitir sin palabras el estado emocional del hombre. Da igual la época, las personas, las circunstancias de ámbito humano o sociológico, ella está siempre presente. Muchas veces queremos o debemos expresar con gestos lo que no somos capaces de decir con palabras, para, de este modo, destacar y acentuar nuestro argumento. Así se moldea el maravilloso poder de este arte tan noble y tan bello. La danza es fiel reflejo de lo estético, un deleite para los sentidos, un gesto involuntario, unos movimientos dibujados. La danza es la única de las artes que utiliza como material de trabajo... el cuerpo. ¡Y en eso consiste su grandeza!

A lo largo de la historia esta forma de expresión irá evolucionando de lo espontáneo a una organización más o menos elaborada, de la improvisación a las diferentes formas de estructuración u orden. A finales de la antigüedad fue perdiendo su carácter ritual para convertirse en un arte escénico, regido por ciertas reglas academistas y culturales. La danza se convirtió, de este modo, en un arte ordenado y la expresión de lo abstracto, en resumen como un elemento de culto. En esta evolución asistiremos también a la manifestación de lo masculino y lo femenino, con sus respectivos papeles e intercambio de roles protagonistas.

BREVE HISTORIA DE LA DANZA

Inicio de la danza

Como ya sabemos, la prehistoria se caracteriza por la ausencia de documentación escrita, por lo tanto estudiar la danza en esta época es difícil. La danza ha formado parte de la historia del hombre desde el principio de los tiempos. Las pinturas encontradas en España y Francia, con una antigüedad de más de 10.000 años, así lo demuestran: dibujos asociados a figuras danzantes y escenas de caza con fines rituales son un claro ejemplo. Esto nos acerca al conocimiento de la danza en la primitiva sociedad humana.

Encontraremos los restos más antiguos que nos dan una imagen de esta civilización, en los siguientes lugares más emblemáticos:

Gruta de le Gabillou (La Dordoña – Francia

Cuevas de Altamira (Cantabria – España)

Foto 2. Cueva de Atapuerca(Cantabria).

La Danza en la Antigüedad

Desde los faraones y hasta Dionisio, - dios del vino y de la embriaguez, también conocido como Baco - los legados escritos, los mosaicos, los bajorrelieves, nos permite acceder al mundo de la danza de las antiguas civilizaciones egipcia, griega y romana. En el antiguo Egipto, las danzas fueron creadas por los faraones. Estas se distinguían por su culminación en una ceremonia que representaba la muerte y la reencarnación del dios Osiris, resultando cada vez más complicadas, hasta el punto de sólo poder ser ejecutadas por profesionales altamente cualificados.

En la Antigua Grecia, la influencia de la danza egipcia fue favorecida por los filósofos que se habían relacionado con ella, a través de sus viajes a Egipto, a fin de ampliar sus conocimientos. Platón fue un importante teórico y valedor de la danza griega.

Alrededor de Dionisio, un grupo de mujeres llamadas *ménades* iban de noche a las montañas, bajo los efectos del vino y celebraban orgías con danzas. Estas incluían, música y mitos que eran representados por actores y bailarines bien entrenados. En el siglo V a.C. las danzas comenzaron a formar parte de la vida social y política.

La danza en la Antigua Roma no fue aceptada por los poderes públicos, no siendo hasta el año 200 a.C. cuando la danza formó parte de procesiones, festivales y celebraciones. Las escuelas tuvieron que cerrar sus puertas dado que la nobleza consideraba esta actividad sospechosa e incluso peligrosa. No obstante, la fuerza del movimiento no paró y bajo el mandato de Augusto (año 63 a.C) , surgió una forma de danza conocida actualmente como pantomima o mímica en la que la comunicación se establecía sin palabras, a través de movimientos y gestos, convirtiéndose en el lenguaje no verbal de la multicultural Roma.

La danza en el Renacimiento

Se puede decir que su origen puede encontrarse en las danzas de la antigüedad, aunque fue en el Renacimiento italiano cuándo su estructura da forma al ballet. Es la época en la que los príncipes organizaban costosas puestas de escena, siempre acompañadas de lujosos banquetes, con artistas de su corte (bailarines, mimos) que representaban y cantaban sobre las tramas mitológicas. En ese momento es donde comienza a surgir el ballet, la ópera y el drama poético.

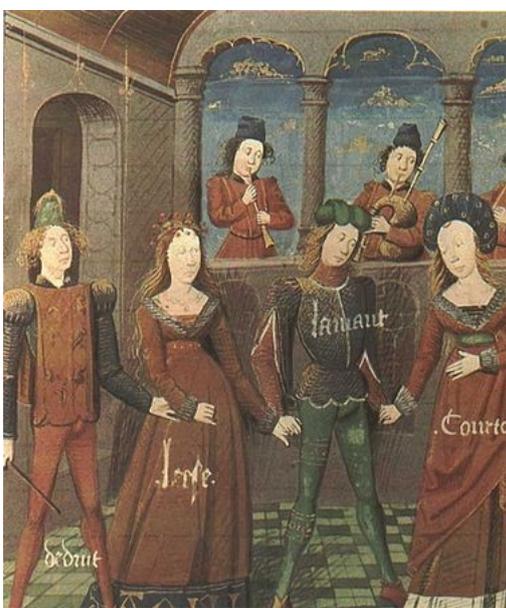

Foto 3. Danza del s. XVI.

En el origen del ballet hay diversas versiones, aunque algunas fuentes señalan que fue la reina Catalina de Medici quien organizó una función de gala para celebrar el casamiento del duque Joyeuse con Margarita de Lorena el 15 de Octubre de 1581, bajo el título del *Ballet Comique de la Reine*. Mientras otras recalcan que fue la misma reina la que llevó a cabo, en 1573, la primera representación del ballet de la corte titulada *Ballet de Polonais*

Más tarde Luis XIV crea la Academia Real de la Danza en 1661, convirtiéndose después en la Academia de la Música y la Danza de la Ópera de París. Fue aquí donde surgió la compañía *Ballet de la Opera de París*. Parece ser que la fecha más lógica del nacimiento del primer ballet fue en el año 1762.

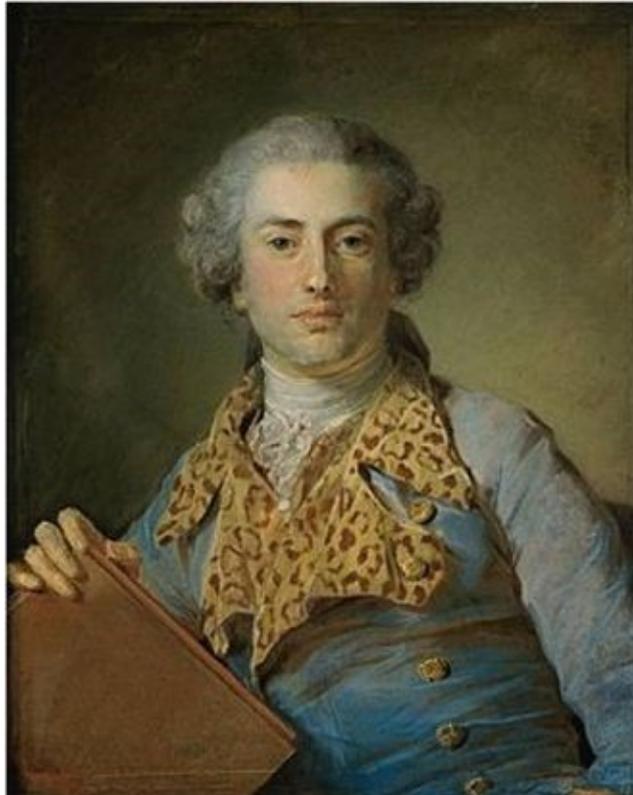

Foto4 Jean George Noverre 1764 (Louvre).

Jean George Noverre, personaje importante en la historia de la danza, coreógrafo francés que en 1790 publicó sus *Letres sur de la dance et les Ballets*, planteaba que la técnica se había vuelto muy rígida y que el hombre y la mujer debían emplear su habilidad en expresar emociones. Proclamaba algo que él llamaba *El ballet de acción*, que se conoce como ballet con argumento o drama bailado. En definitiva, transmitir los sentimientos y pasiones al espectador mediante la expresión sincera de nuestros movimientos y nuestros gestos.

El Barroco y Rococó

En 1650, *el ballet de cour* alcanzó su máximo esplendor con *Lully* que lo transforma en la *Comédie- Ballet* con la colaboración de *Molière* y más tarde en la *tragédie lyrique*. En 1661, Luis XVI de Francia autorizó la creación de la primera Real Academia de la Danza, bajo la responsabilidad artística de *Beauchamp*, quien reglamentó las cinco posiciones básicas de los pies, con el acompañamiento *port debras*. Determinó la terminología académica de la danza de escuela, colaborando con *Lully* y *Molière* en el *mariage forcé*. A la creación de la Real Academia de la Danza, los maestros franceses le sumaron la de los cuerpos de baile profesional. A raíz de esta decisión, *el ballet de cour* fue sustituido por el ballet teatral.

La aristocracia europea en esa época, en aquella época se prodigaba en el lujo, celebrando cualquier acontecimiento con majestuosas fiestas, donde la música y la danza siempre estaban presentes. Un importante maestro de danza *Feullie*, estableció en 1700 el primer sistema de notación de danza de la historia, conservándose gracias a esto más de 350 coreografías de salón y de teatro. Así la danza, poco a poco, fue adquiriendo una reglamentación que dará lugar a la **Danza Clásica**.

Las danzas que en esa época se bailaban eran las mismas que se habían dado a lo largo del Renacimiento, especialmente una nueva, que se convertiría en la protagonista de este periodo: **MINUE**.

Foto 5. Minue (Carlos Perez Soto).

Hacia 1670, nació una danza en Francia originaria de Portou llamado Minué o minuete, que adquirió gran popularidad. Este baile y su correspondiente música empezaron a formar parte de todas las óperas y los ballets de la época, a partir de que *Lully* la introdujera en sus obras. Más tarde con la subida al trono de Luis XIV, este baile se introdujo en la corte y este compositor hubo de crear especialmente para la realeza numerosos minués, que dieron origen a los bailes solos.

El Ballet

Algunos historiadores dicen que la fecha de nacimiento del ballet es el 15 de octubre de 1581, cuando Catalina de Médicis, reina de Francia organizó una función de gala celebrando el matrimonio del duque Joyeuse y Margarita de Lorena. Esta representación se llamaba “Le Ballet Comique de la Reine”. La música fue creada por un italiano llamado *Baldassarino de Belgiojoso*. Es importante señalar que en esta época el ballet reflejaba las costumbres de la corte y la política del momento.

Estas representaciones siguieron hasta que en 1636 se construyó el teatro *Le Palais Cardinal* para estas puestas en escena, cuyo carácter había cambiado notablemente.

Con el paso de los años en vez de ser un pasatiempo llegó a ser una profesión, el ballet empezó a tener cambios importantes, tal como la extensión en la técnica y la aparición de mujeres bailarinas, siendo en 1681 en el ballet *Le Triumphe de l'Amour*. Donde la primera bailarina, recibe el título de reina de la danza.

La vestimenta, como parte esencial de la técnica del ballet, fue innovada en primer lugar por Maillot, quien inventó una vestidura sumamente ajustada que después fue prohibida en Italia por la Iglesia. Posteriormente en 1726 apareció Marie Camargo, ella acortó la falda tradicional para que sólo le llegara al tobillo y adoptó la zapatilla sin tacón lo cual le permitió movimientos de elevación exclusivos de los bailarines en ese entonces. *Marie Sallé* fue también una precursora. En 1734 apareció en el ballet *Pigmalión* envuelta en velos de inspiración griega.

Las posiciones clásicas aparecen difundidas por los más diversos mundos, los cuales, aparentemente, carecen de puntos comunes. Tal vez los tengan realmente, y mucho más profundos de lo que podamos pensar. Este hecho sólo habría debido inspirar cierta prudencia o reserva a los que acusan a la ligera a la danza clásica de ser anormal y artificial.

Ángela Isadora Duncan (San Francisco EE.UU 1887 – 1927), precursora de un ballet innovador, estaba convencida de asistir a una renovación, al nacimiento de una magnífica era de la danza, arrollando con irresistible corriente todas las tradiciones. El ballet parecía despojado de las convenciones y posiciones ‘anormales’ de la escuela académica.

Después de muchos años de estudio, llegó a la siguiente conclusión: el ritmo natural del cuerpo y el de la música contemporánea se hallaban en completo desacuerdo; el gesto más simple no halla en sus notas una línea donde inscribirse.

En 1909 surgió el ballet ruso, enumerando factores poderosos, propios del siglo XX, en tanto en cuanto son acontecimientos que han influido en el ballet académico, los deportes, el music-hall, Jazz, las danzas negras, el exotismo en todos sus aspectos y principalmente, el mecanicismo tan propio de esta época.

La danza clásica no es ni ha sido jamás ‘el ballet ruso’. Lo clásico nació en Francia, se desarrolló en Italia y fue únicamente conservado en Rusia. Han jugado un papel importante al lado de lo clásico las danzas características, nacionales, las cuales han dado origen al ballet.

Foto 6 Isadora Duncan 1

EL REPERTORIO: BALLETS MÁS IMPORTANTES

En la danza, famosas coreografías y grandes representaciones acompañadas de músicas compuestas por auténticos genios han deleitado a públicos de los más entendidos teatros del mundo.

El lago de los Cisnes

Foto 6 Lago de los Cisnes - Piotr Tchaikovsky

La obra ,dividida en tres actos, transcurre entre el amor y la magia, enlazando en sus cuadros la eterna lucha del bien y del mal. La protagonizan el príncipe Sigfrido, enamorado de Odette, joven convertida en cisne por el hechizo del malvado Von Rothbart y Odile el cisne negro e hija del brujo.

Romeo y Julieta

Romeo y Julieta narra una trágica historia de amor entre dos jóvenes que crecieron en el seno de dos familias rivales. El drama escrito por William Shakespeare en 1579, está considerada como una obra de referencia para los principales coreógrafos, adaptándolo para ballet , brillantemente logrando transformar la historia escrita en una encantadora obra maestra del ballet clásico.

Verona, Italia. Dos familias distinguidas se hostigan por viejas rencillas, manchando sus manos con sangre. Dentro de estas dos familias nacen predestinados los amantes - Romeo Montesco y Julieta Capuleto - que sucumben en el dolor causado por la sensación de pérdida.

El trágico desenlace de esta historia revela un sentimiento de amor intenso que la muerte no puede separar.

Foto 7 Romeo y Julieta - Sergei Prokofiev

Giselle

Ballet romántico por excelencia con música de Adolphe Adam. Giselle es una bella campesina cuyo mayor deseo es bailar. Su madre no lo acepta pues tiene miedo a que muera doncella. A Giselle la pretende Albrecht, un duque que se hace pasar por campesino para acercarse a ella. Él, a pesar de estar enamorado de Giselle, está comprometido con otra mujer. Pero Hilarión, también enamorado de la joven campesina y conocedor de las mentiras de Albrecht, tratará de desenmascarar al duque para así poderse quedar con Giselle.

Foto 8 Giselle - Adolph Adam

Don Quijote

Ballet en tres actos, basado en el capítulo XIX del segundo libro de *El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha*, de Miguel de Cervantes Saavedra.

La música es compuesta por *Ludwig Minkus*. La première mundial del ballet se efectuó el 26 de diciembre de 1869 en el Teatro Bolshoi de Moscú a solicitud de los Teatros Imperiales de Rusia.

El propio coreógrafo Marius Petipa, revisaría en múltiples ocasiones esta obra

Foto 9 Don Quijote - Ludwig Minkus

y a partir de las versiones realizadas por el coreógrafo marsellés, el ruso Alexander Gorkys reconstruyó la obra en 1900 obteniendo un gran éxito. El argumento extraído del segundo volumen de la novela de Cervantes se encuentra principalmente centrado en los amores de Kitri y el barbero Basilio y una serie de

aventuras de Don Quijote y Sancho Panza, cuyos personajes míticos comparte escenas en torno a la joven pareja.

El Cascanueces

El Cascanueces, basado en un cuento de Hoffmann y música compuesta por el gran Tchaikovsky, cuenta la historia de dos hermanos, Clara y Fritz. El día de Navidad el padrino de Clara, Drosselmayer, le regala a su sobrina tres cajas con tres regalos diferentes: un arlequín, una colombina y un gran cascanueces. Su hermano, celoso, rompe el cascanueces. El sobrino de Drosselmayer repara el juguete y se lo entrega a la niña. Durante la noche ella se levanta a ver el cascanueces, lo abraza y entonces todo crece y crea vida a su alrededor, llevándola a un mundo mágico.

Foto 10 El Cascanueces Piotr Tchaikovsky

La bella Durmiente

En este cuento dice que había una vez un rey y su esposa, los cuales no lograban tener un hijo. Sin embargo, un día cuando la reina se bañaba en un estanque, una rana le anuncio su embarazo. Pasados los nueve meses dio a luz a una hermosa bebe, a cuyo bautizo quisieron invitar a las trece hadas de la corte. No obstante, estas solo podían comer en platos de oro, y solo tenían doce, así que decidieron solo invitar a doce de las hadas. El día de la fiesta llegó y cada una de las doce hadas invitadas le concedió un don a la princesa, tales como belleza, bondad, inteligencia, etc. Cuando ya iban por la decimoprimer hada, apareció aquella a la que no habían invitado, y furiosa por esto, lanzó una maldición, la cual presagiaba que cuando la princesa cumpliera quince años se pincharía con un huso de hilar, y moriría.

Foto 11. La bella Durmiente - Piotr Tchaikovsky.

Pero cuando esta se había ido, la decimosegunda hada, que todavía no había proclamado su don, cambio la maldición, diciendo que en vez de morir, solo dormirían ella y todos los habitantes del palacio por un espacio de cien años. El rey, con intención de que no se cumpliera la maldición, ordenó que todos los husos y todas las ruecas fuesen quemados. Al cumplir los quince años, estaba la princesa paseando por el palacio y cuando encontró una vieja torre que no había visto antes, subió por esta hasta llegar a una habitación, donde había una señora hilando en una rueca. La princesa le pidió intentarlo, y cuando sostuvo el huso, el hechizo se realizó. Todos los habitantes en el palacio quedaron dormidos, incluso los reyes. Al instante, el palacio se vio cubierto por una red de espinos, para que así no se pudiera perturbar a los durmientes. Pasados los cien años, un príncipe, que había escuchado la leyenda de la princesa durmiente, se dirigió al castillo con la intención de despertarla. Cuando se acercó, los espinos se fueron apartando para darle paso. Llego al castillo, se dirigió a la habitación de la princesa, y cautivado por su belleza, la besó. Al instante, todos los habitantes despertaron y celebraron. Días después, el príncipe y la princesa se casaron, y vivieron felices para siempre.

Le Bayader

Esta obra, ambientada en la exótica y misteriosa India, nos adentra en el amor imposible entre Nikiya, una bailarina sagrada, y el guerrero Solor.

Foto 12. Le Bayader - Ludwig Minkus

Sacre Pritemps

Uno de los ballets más importantes. Fue estrenado en París en el año 1913 convulsionando, incluso amotinando, debido a que la gente nos estaba preparada a las melodías bruscas de los ballet rusos.

Foto 15 Sacre Pritemps 1

Sueño de una noche de verano

La historia representa el sacrificio de una joven al Dios de la primavera.

Foto 13. Sueño de una noche de verano - Félix Mendelssohn

Se creó en 1960 y representa una de las obras más famosas del dramaturgo William Shakespeare y se ha convertido en uno de los más importantes y populares de todos los tiempos.

Cenicienta

Este ballet está basado en el popular cuento de Charles Perrault, cuyo título original es *Cendrillonou la petitepantoufle de verre* (Cenicienta o la pequeña zapatilla de cristal).

Fue estrenado en el año 1945 y está dividido en tres actos. La obra, titulada como el cuento alusivo, tuvo como elemento destacado y poco común el que fuera coreografiado por tres de las figuras más importantes, Petipa, Lev Ivanov y el maestro de baile italiano Enrico Cecchetti.

Foto 14 Cenicienta - Sergei Prokofiev.

LAS COMPAÑÍAS MAS PRESTIGIOSAS

Ballet Bolshoi

El Ballet Mariinski, afiliado al Teatro Mariinski en San Petersburgo, es una de las más famosas compañías de ballet de la historia. Esta fue conocida como el Ballet Imperialista los inicios del siglo XX. Después del asesinato de Serguei Kirov, fue renombrado como Ballet Kirov, pero retomó su nombre original después de la caída del comunismo.

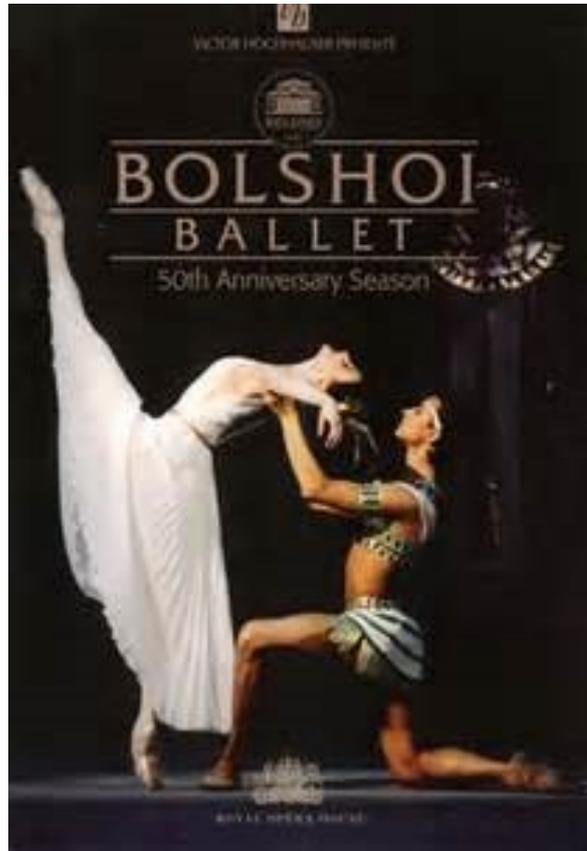

Foto 15 Ballet Bolshoi – Rusia

Para esta compañía fue el gran coreógrafo Marius Petipa el que escenificó la mayoría de las obras quintaesenciales y las revisó notablemente.

Después de la revolución de 1917, la maestra de ballet *Agrippina Vaganova*, determinó continuar las tradiciones del Ballet Imperial Ruso. Su obra permitió el trabajo preliminar para la formación y desarrollo del ballet clásico en el mundo.

Los orígenes del Ballet Bolshoi, uno de los más famosos e importantes de la historia de la danza, se remontan a 1773, en las clases de danza que se dictaban en el orfanato de Moscú. La compañía comenzó sus actuaciones en 1776. En 1825 se trasladan al Teatro Bolshoi, mientras Adam Gluszkovsky estaba en la dirección.

Alexander Gorsky asumió la dirección en 1878, siendo el responsable de desarrollar el estilo de este ballet y cimentar su reputación. Durante la Revolución en 1917, dirigió la compañía los bailarines de Ekaterina Gelsdter y Vasili Tikhomirov a lo largo de la década de 1920 a 1930. Otras de las figuras importantes fueron las bailarinas Marina Semenova y Olga Lepeshinskaya.

En 1950, los principales bailarinas eran: Maia Plisietkaia, Raissa Struchkova.

Ballet de Kiev

Teatro de Ópera y Ballet de Kiev (Ukrania), comienza su historia en 1860, debido a la gran demanda que existía en la ciudad de Kiev. De esta manera, en 1867 el Teatro de la Ópera de Kiev inició sus actividades con la ópera de Alexis Werstovsky titulada la *Tumba de Ascold*. Entre 1917 y 1925, la compañía atravesó un periodo de dificultades hasta que, en 1926, su prestigiosa compañía de ballet reanudó sus actividades creativas, comenzando en este mismo año su prestigiosa compañía de ballet.

Foto 19 Ballet de la Ópera Nacional de Kiev

El ballet de la Ópera Nacional de Kiev ha sido condecorado con la medalla de Oro de la Academia de Bailes de Francia. Sus mejores bailarines han sido galardonados con los premios internacionales más prestigiosos. Grandes nombres de los artistas ucranianos, como Tatiana Morovik, Elenas Fuilipevam, Anna Kushnirova, Nikolas Priadchenko, Victor

Royal Ballet of London

Royal Ballet of London, bajo la dirección de Kevin O'Hare, es la compañía *Royal Opera -House* en Londres. A día de hoy lo componen los bailarines más dinámicos, junto con una orquesta de clase mundial y los principales coreógrafos, compositores, directores, diseñadores y equipos creativos que comparte una impresionante experiencia y representaciones por todo el mundo.

Foto17. Royal Ballet of London

Ballet Nacional de Cuba

Ballet Nacional de Cuba, fundado en octubre de 1948 con el nombre *Ballet de Alicia Alonso*, siendo la primera compañía de la historia de Cuba y adoptando, en 1955, el nombre de *Ballet Nacional de Cuba*.

Foto 18. Ballet Nacional de Cuba.

En 1956 se enfrenta a la agresión del gobierno de Batista, que trata de convertirlo en su agente propagandista. Al no conseguirlo, les retira el apoyo económico estatal. Alicia Alonso denuncia esta situación y como consecuencia de la misma realiza una gira como protesta. En la actualidad Alicia Alonso sigue al frente del mismo, siendo sus máximas figuras Viengsay Valdés, Elier Bourzac, entre otros.

American Ballet Theatre

La compañía fue originalmente fundada en 1937 como el *Mordkin Ballet*, y luego se reorganizó en 1940 con su nuevo nombre como *Ballet Theatre*, bajo la dirección de *Lucia Chase* y *Rich Pleasant*. En 1956 se convertiría en el *American Ballet Theatre*, y desde entonces ha conservado aquel nombre. *La Ópera del Metropolitan* en Nueva York es ahora la residencia del *American Ballet Theatre*.

A lo largo de este tiempo, la compañía ha tenido varios directores artísticos:

- 1940-1980: *Lucia Chase* y *Oliver Smith*
- 1980-1990: *Mijaíl Baryshnikov*
- 1990-1992: *Jane Hermann* and *Oliver Smith*
- 1992-actualidad: *Kevin McKenzie*

En 1960, la compañía se convirtió en la primera compañía estadounidense en danzar en la Unión Soviética.

Entre los bailarines principales han estado *Mijaíl Baryshnikov*, *Alicia Alonso*, *Erik Bruhn*, *Anton Dolin*, *Leslie Browne* y *Natalia Makarova*.^[1]

Compañía Nacional de Danza , fue fundada en 1979, originariamente se llamo *Ballet Nacional de España clásico* y posteriormente *Ballet Lirico del Teatro de la Zarzuela*, para cambiarlo definitivamente por Compañía Nacional de Danza.

Foto 19. Compañía Nacional de Danza Española.

Todos sus directores han sido bailarines y coreógrafos, empezando por el primero Víctor Ullate (1979 a 1983), María de Ávila (1983 . 1986), el estadounidense Ray Barra (1986 – 1987), la gran bailarina rusa Maya Plisetskaya (1987 – 1990), Nacho Duato (1990-2010), Hervé Palito (2010-2011) y actualmente José Carlos Martínez (desde 2010). La compañía Nacional de Danza se creó para fomentar y difundir el arte de la danza y su repertorio en sentido amplio, a través de una compañía sólida, abierta a todos los estilos, coreografías y artes del movimiento en general, tanto de creación española como internacional con el fin de acercarse a nuevos públicos e impulsando su proyección a nivel nacional e internacional, con plena autonomía artística y creativa.

DANZA ESPAÑOLA

La Escuela Bolera es considerada como el ballet clásico español. Los historiadores la circunscriben al siglo XVII, aunque definió sus objetivos en el siglo XVIII, produciéndose su gran difusión y despegue a mediados del siglo XIX y su gran auge en el segundo tercio del siglo XX. La Escuela Bolera, constituye una de las joyas más valiosas del riquísimo patrimonio artístico de la danza española.

Foto 20. Escuela Bolera.

En España hay tres ciudades con una gran actividad en danza teatral, sin excluir otras de menor dedicación: Madrid, Barcelona y Sevilla, con teatros de distinta entidad, visitados por diferentes compañías internacionales y variadas representaciones de ballet y opera, estos lugares llegaron a adaptar el lenguaje a la nomenclatura técnica de la Escuela Bolera con la castellanización de los términos internacionales del Ballet. María Medina, bailarina madrileña fue uno de los puntales de la confluencia de la escuela española y el naciente lenguaje del ballet. En el siglo XX, resurgió la Escuela Bolera con grandes bailarines y bailarinas, que a través de sus compañías desarrollaron el repertorio más amplio, tales como La Argentinita, Pilar López, Mariemma, Antonio Ruiz Soler, Vicente Escudero y muchos otros con su misma categoría

Escuela Flamenca, pasó del café cantante, de los tablaos, de las fiestas en los ‘tablaos’ a los escenarios, creyendo oportuno los bailarines de hoy, acentuar su expresión temperamental, para hacer más perceptible su baile a una mayor distancia. Esta escuela destaca, por la elegancia de sus movimientos, la belleza de sus líneas y lo armonioso de su braceo, por el contrario estos flamencos huyen de lo hondo, lo gracioso y lo majestuoso de aquel baile, para dar paso a un virtuosismo superficial.

La sabiduría de “La Malena”, la majestuosidad de Juana ‘La Macarrona’. Y es que hoy el baile flamenco, como toda danza sin excepción, se está convirtiendo en un arte acústico, dado que uno de los recursos más socorridos y más grave es el zapateo. Actualmente, aparte del baile zapateado, donde se justifica, se zapatean casi todos los bailes, de la primera a la última nota de la guitarra dado que uno de los recursos más socorridos y más grave, es el zapateo. Actualmente, aparte del baile zapateado, donde se justifica, se zapatean casi todos los bailes, de la primera a la última nota de la guitarra. Para componer la historia del flamenco, aquellos que se denominan flamencólogos han de recurrir invariablemente a la iconografía de la Escuela Bolera.

Ha habido grandes representaciones de compañías importantes, Antonio Ruiz, Mariemma, Carmen Amaya, Rafael de Córdoba y sobre todo, El Ballet Nacional de España, uno de sus directores más emblemáticos Antonio Gades, que junto con la bailarina Cristina Hoyos, representaron grandes obras como *Bodas de Sangre* (Federico García Lorca), *El Amor Brujo* (Manuel de Falla), que más tarde han sido interpretadas por otros grandes bailarines y bailarinas como, Joaquín Cortes, Antonio Canales, Sara Baras.

Artículo del periódico ABC, en el que destaca el triunfo de Mariemma en el teatro Eslava de Madrid. *Enrique Llovet, 18 de Octubre de 1962*, comenta, esta noche me ha sorprendido descubrir por primera vez, que el baile flamenco de Mariemma no es la representación más o menos estilizada de una juerga.

TIERRA LORCA – CANCIONERO POPULAR

Ballet flamenco de Andalucía / Dirección y coreografía: Rafaela Carrasco/
Música: Pablo Suarez, Antonio Campos, Jesús Torres y Juan A. Suárez
“Cano”/interpretes Rafaela Carrasco, David Coria, Ana Morales.

Ian Gibson en su biografía sobre Federico García Lorca, subraya el fuerte impulso que tomó la vertiente musical de la obra del poeta en las actuaciones de su amiga, la cantante y bailarina ‘Encarnación López la Argentinita’. Canciones populares españolas que Lorca armonizó e interpretó al piano junto a la Argentinita por todo el país en la primavera de 1932, más tarde en París y en América, entusiasmando a su público.

Los años de esplendor de los miembros de la generación del 27 son también los años en los que madurara la danza española a nivel coreográfico: Antonia Mercé había estrenado en el año 1925 *El Amor Brujo*, presentado poco después la compañía de los Ballets Españoles, ejemplo que seguirá Las Argentinita, estrenándose con compañía de baile también con la obra de Manuel de Falla.

En 1933 se estrena en Barcelona *Bodas de sangre*, representación a la que no acude Lorca, aduciendo el deseo de no perderse el ensayo general del *El Amor Brujo*, montado espléndidamente por La Argentinita y su Compañía de bailes españoles, al que asistió con Ontañón, Bartolozzi, su hermana Isabel y la gran amiga de esta, Laura de los Ríos, Rafael Alberti, María Teresa León, Manuel Fontenal y otros compañeros. La generación del 27, se volcó con el estreno en Madrid de la coreografía de quien fue el gran amor del torero e intelectual Ignacio Sánchez Mejías.

La bailarina y coreógrafa Rafaela Carrasco ha regresado a aquella época de esplendor de la cultura española, su Edad de Plata, para retomar los sones del pueblo que armonizara e interpretara el poeta junto a ' La Argentinita 'y ha realizado el montaje

Tierra- Lorca, Cancionero popular, en el que brilla la voz majestuosa de Mayte Martín. También el baile de Ana Morales, David Coria y Hugo López.

Foto 21. Bodas de Sangre - Federico García Lorca.

DANZA CONTEMPORÁNEA

En el siglo XIX, la era del ballet romántico reflejó el culto a la bailarina y la lucha entre el mundo terrenal y el mundo espiritual que trasciende la tierra, ejemplarizado en obras tales como *Giselle* (1841), *El Lago de los Cisnes* (1895), y *Cascanueces* (1892). Al mismo tiempo, los poderes políticos de Europa colonizaron África, Asia y Polinesia donde prohibieron y persiguieron las danzas y los tambores por considerarlos bastos y sexuales. Esta incompreensión de la danza en otras culturas parece cambiar al final de la Primera Guerra Mundial y las danzas de origen africano y caribeño crean nuevas formas de danza en Europa y en América.

Foto 22 Compañía Contemporánea Endedans.

Desde los años 20 hasta nuestros días nuevas libertades en el movimiento del cuerpo fueron los detonantes del cambio de ciertas actitudes hacia el cuerpo. La música con influencias latinas, africanas y caribeñas inspiraron la proliferación de las salas de baile y de las danzas como la rumba, la samba, el tango o el chacha. El renacer de Harlem propició la aparición de otras danzas como el lindy-hop o el jitterbug. A partir de la década de los 50 tomó el relevo otras danzas más individualistas como el rock and roll, el twist y el llamado free-style; luego apareció el disco dancing, el breakdancing...

La DANZA, con mayúsculas, sigue formando parte de nuestras vidas al igual que lo hizo en la de nuestros antepasados. Es algo vivo que evoluciona con los tiempos siendo consustancial con la naturaleza humana.

LA DANZA Y EL BAILE EN EL CINE

El séptimo arte comprometido con la música y la danza (baile), ha sido un medio muy directo para la difusión de este arte, mediante las grandes producciones que se han proyectado en la gran pantalla. Cabe destacar las famosas interpretaciones de bailarines y bailarinas, en los musicales más importantes del mundo del cine. Recordaremos en este apartado, algunos de los más famosos :

Foto 23 Jenifer Beal - Flashdance

Fred Astaire y Ginger Rogers (Sombrero de Copa), Gene Kelly (Cantando bajo la lluvia), Shirley Macline (Paso decisivo), Jenifer Beal (Flashdance), Roy Scheider (AllThat Jazz), Baryshnikov (Noches del sol). Películas magistrales como las anteriormente citadas, así como, Hair, West SideStory ,DirtyDancing, Fama, Grease, Chicago, Cabaret, A Chorus Line y un sin fin de ellas, siempre con un guion adaptado

EL BAILE COMO TERAPIA DE MAYORES

Dicen que no hay mejor terapia que la risa, el baile, cantar, en definitiva estar alegres, divertirse, socializarse y lo más importante buscar la felicidad, favorecen la creatividad, las relaciones sociales, la educación, la estética y el dominio corporal necesario para el desarrollo de la personalidad.

El baile es un medio de expresión completo. Aúna todas las ventajas de la práctica corporal con el movimiento y con las alegrías de la música. Es una disciplina más o menos rigurosa, pero sin dejar por ello de ser una actividad lúdica por excelencia: sentirse vivo, energía vital, expresión individual que se tiene que sincronizar con la pareja o participando en una coreografía de conjunto.

Foto 26. Baile en grupo.

Foto 24 Baile en pareja

Los psicólogos recomiendan esta actividad, para activar la mente, el equilibrio, agudizar los sentidos más básicos y sobre todo para ejercitar el cuerpo físicamente.

Foto 25. Escuela de danza – Madrid.

En diferentes escuelas de danza en Madrid, se realizan cursos con grupos de varias edades, comprobándose que el grado de implicación más alto, son los formados por gente de media edad (ejecutivos, empresarios, trabajadores), compaginando su vida laboral con esta actividad, y siendo para ellos de vital importancia asistir a realizar su ejercicio y su clase de baile.

CONCLUSIONES

Tras haber finalizado mi trabajo, considero que la danza es un contenido que permite desarrollar la comunicación artística y la creatividad utilizando como medio de expresión el propio cuerpo. También resalto la importancia del conocimiento de diferentes culturas, ya que con ello lograremos apreciar las diferencias que nos pueden ser ajenas. Se aprende a expresar a través del cuerpo, la belleza de la música, sea del lugar que sea. Uniendo la música, el juego y la danza, la motivación y la confianza aumenta.

La danza ha estado presente en todas las épocas y las civilizaciones, siendo una de las artes plásticas más importantes, por la intervención no solo el hombre, si no la música como base principal, la pintura, la poesía, la literatura y últimamente como protagonista importante el cine.

. Pienso que la sensibilidad intercultural también debe trabajarse, porque además de conocer las características de la propia cultura, también podemos descubrir y respetar otras. Resulta necesario fomentar la danza en todos sus estilos, no solo como espectador sino con personaje activo: siempre habrá una danza para cada edad. Es importante promover esta la disciplina en las escuelas desde pequeños, con el fin de aprender a conocer su cuerpo, sus movimientos, su elasticidad y la coordinación entre el ritmo y la música. Teniendo en cuenta la fundamentación teórica incluida en el inicio de este trabajo, y tras realizar diversas investigaciones basándome en distintos autores, se llega a la conclusión de que la danza se encuentra presente en nuestra vida prácticamente desde que nacemos. El objetivo de mi trabajo no consiste únicamente en realizar una serie de danzas, sino en lograr el interés por la música más allá de su cultura, y a aprender a disfrutar y a expresarse a través del baile. Espero que este trabajo, en el que he puesto todo mi empeño e ilusión, haya resultado digno para la importancia de esta Universidad

AGRADECIMIENTOS

Quiero agradecer sobre todo a mi gran amiga Ángela Santos, (bailarina, profesora del conservatorio de Madrid, coreógrafa y sobre todo excelente persona) su ayuda incondicional, por animarme a realizar este trabajo y facilitarme todo el material que he necesitado. A su hijo Alessandro Pierozzi , filólogo, músico y actualmente subdirector de la biblioteca pública *Luis Rosales* de Madrid, por su asesoramiento. A mi tutor en particular y a todos los profesores que con sus enseñanzas, me he permitido la osadía de terminar un trabajo de investigación, en el que he puesto todo mi empeño para hacerlo de la manera más digna.

Una mención especial a mi informático particular Francisco López, por haberme ayudado en la presentación de este trabajo, sin su dirección y asesoramiento me hubiese sido más difícil.

BIBLIOGRAFÍA

- Historia de la danza – *AlemanyLazaro, MariaJosé* – Piles editorial de música
- Enciclopedia diccionario de la Musica– *Espasa – La danza*
- Propositiones en torno a la historia de la danza- *Perez Soto, Carlos* – Colección Ciencias Humanas - LOM Editorial
- La Danza - *Anderson , Jack* – Arnoldo MondadoriEditore– Milano
- La Danse – *Lifar, Serge* - Editions Gonthier - Paris
- Ballet Moderno - *Kapelusz, Lexicón* – Editorial Kapelusz – Buenos Aires
- Diario el Mundo/Cultura -Danza – Granada 14/08/2016 *Marino, Cristina* - Artículo Mariemma.
- Tratado de Danza Española –Mis caminos a través de la danza –*Mariemma (MartuinesCabrejas, Guillermina* - Editorial Fundador Autor - Madrid
- Web Fiebre Azul - google Académico
- La danza española su aprendizaje y conservación – *Espada, Rocio* - Librerías -Deportivas Esteban Sanz
- Bailarina – Coreógrafa- Profesora del Conservatorio de Madrid - Directora De una importante Escuela de Danza –Madrid- *Santos - Angela*
- Subdirector de la Biblioteca Los Rosales – Comunidad de Madrid – Músico- *Pierozzi, Alexandro*

WEBGRAFIA

- Web Fiebre Azul– Google Academico
- 10puntos.com – Los 10 Ballets mas famosos – Google
- www.Bolshoi Ballet
- www.opera.con Kiev
- www.balletcuba.cult.cu
- www.roh.org.uk - The Royal Ballet
- www.danza.es – Compañía de Danza Española

IMAGENES

Foto 1 Raul Machengo - Blog Mis recuerdos.....	1
Foto 2 Cueva de Atapuerca (Cantabria))	4
Foto 3 Danza del s. XVI	6
Foto 4 Jean George Noverre 1764 (Luvre).....	7
Foto 5 Minue (Carlos Perez Soto)	9
Foto 6 Isadora Duncan.....	¡Error! Marcador no definido.
Foto 7 Lago de los Cisnes - Piotr Tchaikovsh.....	13
Foto 8 Romeo y Julieta - Sergei Prokofiev.....	14
Foto 9 Giselle - Adolph Adam.....	15
Foto 10 El Cascanueces Piotr Tchaikovsky.....	17
Foto 11 Don Quijote - Ludwig Minkus	¡Error! Marcador no definido.
Foto 12 La bella >Durmiente - Piort Tchaikovsky.....	18
Foto 13 El Bayader - Ludwig Minkus	20
Foto 14 Sacre Primtemps - Igor Stravinsky.....	¡Error! Marcador no definido.

Foto 15 Sueño de una noche de verano - Félix Mendelssohn	21
Foto 16 Cenicienta - Sergei Prokofiev.....	22
Foto 17 Ballet Bolshoi - Rusia.....	23
Foto 18 Ballet de la Opera de Kiev.....	26
Foto 19 Royal Ballet of London	26
Foto 20 Ballet Nacional de Cuba.....	27
Foto 21 Compañía Nacional de Danza Española	29
Foto 22 Escuela Bolera.....	30
Foto 23 Bodas de Sangre - Federico García Lorca.....	33
Foto 24 Compañía Contemporánea Endedans.....	34
Foto 25 Jenifer Beal - Flashdance.....	35
Foto 26 Escuela de baile	36
Foto 27 Baile en grupo	¡Error! Marcador no definido.
Foto 28 Escuela de danza - Madrid	37