

Universidad Veracruzana Facultad de Historia

HISTORIA DE ARTE

La Danza

Del Renacimiento al Romanticismo

Maestro: Dr. Raúl Romero Ramírez

La Danza

La Danza en el Renacimiento y Barroco

La danza durante el Renacimiento es la primera en contar con manuales e instrucciones detalladas para efectuar los pasos y movimientos debidos en un tipo de baile.

1. La Danza en el Renacimiento

El advenimiento del Renacimiento trajo una nueva actitud hacia el cuerpo, las artes y la danza. Las cortes de Italia y Francia se convirtieron en el centro de nuevos desarrollos en la danza gracias a los mecenas, a los maestros de la danza y a los músicos, que crearon grandes danzas a escala social que permitieron la proliferación de las celebraciones y festividades. Al mismo tiempo la danza se convirtió en objeto de estudios serios y un grupo de intelectuales autodenominados la Pléyade, investigaron para recuperar el teatro de los antiguos griegos, combinando la música, el sonido y la danza.

Fue en esta época que aparecieron los primeros muy detallados manuales e instrucciones sobre danza, escritos en Italia entre 1450 y 1455 (también de Francia e Inglaterra) y que se han conservado hasta hoy sirviendo para entender mejor la forma de interpretar con danza, la música.

Se esperaba que una persona educada tuviera conocimientos básicos de danza, que era a menudo enseñada por maestros profesionales.

Con el nacimiento de una nueva clase social, la burguesía, aparecen las ciudades estados y el resurgir de todas las culturas antiguas para hacer de el hombre, un ser culto. Se crean las humanidades, y los humanistas serán los educadores que enseñarán al hombre la filosofía y las artes.

En Florencia aparecen los primeros maestros de la danza y por tanto algunos tratados. Los maestros de danza eran los que inventaban pasos, coreografías, llegando a bailar en las cortes. **Catalina de Médicis** era una del mejores mecenas de las «**bajas danzas**» o danzas de la corte, eran danzas programadas, se requería de disciplina y de maestros adiestrados para su ejecución. Eran llamadas danzas bajas debido a que los pesados ropajes limitaban los movimientos, los pies se deslizaban por el piso y carecían de saltos.

En otros lugares de Europa las «**bajas danzas**» eran propios de los señores en la que uno gira desmesuradamente, trata de parecer lo más sereno y gracioso posible, hoy llamada *encadenamiento*, pero la palabra en si no existía y utilizaban otra, eran llamadas *situaciones determinadas*, de ahí su nombre «**danzas determinadas**».

Las coreografías, sin embargo, no tenían nada que ver con el personaje que representaban y si bien nacen en Francia, tendrán mayor influencia en Italia.

Por su parte, las danzas del pueblo se denominaban « **danzas altas**», por la riqueza de movimientos que tenían y porque en ella había saltos, giros, piruetas y gran expresión. Sus ropas eran ligeras (abajo).

Las «**bajas danzas**» hacen que aparezcan los primeros tratados de danza en Francia.

Thoinot Arbeau (1519 - 1595), ha contribuido a la historia de la danza renacentista gracias a su tratado **Orché Sographie** (arriba derecha). La obra, publicada en 1588, es un catalogo de las danzas que se practicaban en Francia en aquella época. Describe treinta y cuatro danzas de salón que se bailaban con motivo de los banquetes solemnes y fiestas relevantes.

El carácter pedagógico con el que está escrito, sin faltarle un fino humor, hacen de esta obra una de las más importantes jamás escritas para el baile o la danza (abajo derecha).

Por su parte, aparecen también **los tratados italianos**, creados por esos primeros maestros tenían apuntado algunos pasos de danza, aunque el tratado era anónimo, en él se recogen nombres de pasos, pentagramas y bajas danzas:

Paso simple- Avanzar con un pie y cerrar con el otro (andar y cerrar) siempre va encadenado.

Paso doble- Eran 3 pasos a un compás terciario, más tarde se hacían 5, siempre impares, hacia delante y siempre empezaba y terminaba el pie derecho, normalmente se levantaba un poco el talón.

Branle- Es un paso de vaivén, es apoyar el peso alternativamente en un pie y otro.

Demarche- Es el paso doble hacia atrás.

La Reverencia- Se hacía siempre al principio, saludándose el hombre con la mujer, ligeramente, se inclina el torso en una sola pierna, estando la otra detrás.

Paso de Brabante- Es un salto y sustituye a la reverencia inicial, el salto siempre es en el sitio, provenía en la danza popular.

La música y la danza iban al parejo, por eso, **debajo del pentagrama aparecían la duración de los pasos**, esto es “una antigüedad”, un tesoro, ya que ahora los coreógrafos no lo hacen, así todo esto se perdió con la invención del vídeo.

Los ejemplos de música-danza se hallan en la obra de **Arbean**, discípulo de **Capriol**, denominada **Orché Sographie**, escrita en una especie de dialogo entre la música y la danza donde aparecen a parte de los pasos y movimientos anteriores, otros nuevos como la **Cabriola-Entrechat** (Pequeño y gran salto), el **Entretaille-Jete sante**; el **Fuorete** donde alternan los 3 pasos, saltos en realidad, cambiando el peso levantando la pierna en 45° en actitude; y la **Conversión** que Sustituye al paso doble hacia atrás, llamada, Demarche, siendo el paso doble vuelta al público.

Otros pasos eran: **Branles**- No hay ningún paso que tenga ese mismo nombre, se desarrolla en este baile una acción determinada a un personaje pintoresco, el paso típico es el paso doble algunos de sus variaciones son: la danza de las lavanderas, de caballos, de la guerra. La **Pavana** que se utiliza en ocasiones solemnes como en la boda de una mujer importante, lleva un ritmo lento en 4/4 se utilizan 2 pasos simples 1 paso doble hacia delante, 2 pasos simples y 1 pasodoble hacia atrás, parece ser que tienen en origen en la corte española de la inquisición. La **Corrente** compuesta de un copas de $\frac{3}{4}$ de corcheas muy fluidas , se caracteriza por 2 pasos simples y 1 doble. La **Allemanda**, muy antigua, de origen germano, se baila en pareja y nunca se sueltan de las manos y tienen 1 compás 4/4 de mucho orden y reposo.

Este repertorio de pasos dará como resultado distintos tipos de baile, que durante el Renacimiento puede clasificársele a la Danza en dos periodos, a veces separados o combinados en donde existen tres tipos de danzas, la de corte propiamente de **Danza Renacentista**, la **Danza Barroca** y el **Ballet**.

Inicialmente estudiaremos la primera.

Los bailes de corte renacentista son los provenientes de Italia, Alemania, España y Francia como son:

Basse danse,
Branle,
Courante,
Pavana,
Gallarda,
Sarabanda,
Dompe,
Morris dance,
Spagnoletta,
Canario
Allemande.

Baja danza o Basse danse (ilustraciones al costado) fue la más popular de los siglos XV y XVI en la corte de Borgoña (Francia).

Branle (ilustración abajo), danza francesa del siglo XVI, siendo el movimiento principal es lateral, y se bailaba en parejas o en un grupo formando líneas o círculos.

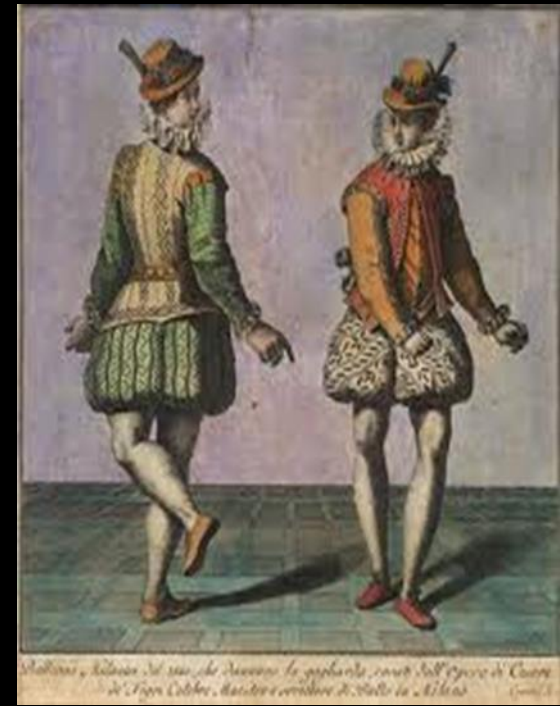
Pavana o pavane, danza procesional de Padua (padovano), común en Europa durante el siglo XVI, muy de moda en la Corte Española de los Reyes católicos y en la corte de Luis XIV, fue una danza muy popular y los pasos como “pavoneándose” usados en la Pavana sobreviven en la actualidad en el «paso indeciso» a veces usado en las bodas., hasta ser sustituida por la Courante.

Coranto o courante, son danzas ternarias de finales del Renacimiento y principios del período Barroco con dos variantes: la francesa y la italiana: El estilo francés tenía muchos acentos cruzados y era una danza lenta a más similitud de la pavana. La courante italiana era más rápida, con desarrollo más libre y rápido.

Gallarda o galliard, danza muy popular en la Europa del siglo XVI, es improvisada, con los danzarines combinando patrones de pasos que ocupan uno o más compases de música. En una medida, la gallarda tiene típicamente cinco pasos. Un patrón de gallarda puede duplicar o más su duración, lo que involucrará 11 pasos, 17 pasos y así sucesivamente. Fue el baile favorito de la reina Isabel I de Inglaterra. Posee dos variantes: **Lavolta** y el **Tourdion** (gallarda rápida).

Sarabande o Zarabanda, danza lenta de origen andaluz, escrita en un compás ternario y se distingue en que el segundo y tercer tiempo van a menudo ligados, dando un ritmo distintivo de negra y blanca alternativamente. Las blancas corresponden a los pasos arrastrados en el baile.

Si bien es lento, se deja entrever cierto atrevimiento por los bailarines en sus ademanes que rayan en la coquetería.

La **Dompe** es una de las danzas más antiguas piezas musicales renacentistas que sobreviven hasta hoy; muy probablemente escritas para laúd y clavecín.

Es una tradicional danza inglesa con melodía particular La Dompe, fue escrita hacia el año 1520 por un compositor desconocido, durante la época de Enrique VIII de Inglaterra, quien tocaba varios instrumentos, de los cuales tenía una gran colección. Se suele referir al compositor Hugh Aston del periodo Tudor, el compositor de "**Dompe de mi señora Carey**" (quizá dedicada a Ana Bolena).

Entre las danzas Renacentistas de origen tradicional o folclórico europeo, tenemos:

Morris Dance danza tradicional inglesa que desde el siglo XVI formaba parte de las procesiones y otras fiestas que celebraban sobre todo en mayo. Se basa en la rítmica y la intensificación de la ejecución coreográfica de un grupo de bailarines que pueden usar instrumentos como palos, espadas, pañuelos.

Spagnoletta, danzas tradicionales (folclóricas) propias de diferentes regiones de la Península Ibérica que los españoles del siglo XVI y XVII efectuaban.

Canario, fue una danza cortesana y teatral española para pareja mixta, muy popular entre los siglos XVI y XVIII, proveniente de las Islas Canarias y traída a Europa por maestros italianos que las llevaron a la corte española e iniciada popularmente en Murcia, donde se volvió una danza campesina de la región y que se va volviendo más alegre y popular en el Barroco.

Allemande, ya con tientes barrocos es una danza del siglo XVIII de compás cuaternario o binario y simple, así como para denominar un elemento estándar de la suite, normalmente el primero o segundo movimiento.

2. La Danza en el Barroco.

La danza barroca esta ligada a la música barroca y las danzas anglofrancesas del siglo XVII, pues algunos tipos de danza barroca se hallan dentro de las tradiciones campesinas de Inglaterra y Francia; así como de Italia, España y Rusia principalmente.

En el barroco **John Playford** publicó *The Dancing Master*, obra que ofrece un gran repertorio de danzas del barroco inglés; pero el otro país que ofrece mucha documentación sobre el estilo de danza barroca, es Francia en el siglo XVII.

Los tipos de danza popular, cortesana y aristócrata barroca son:

Sarabande, Canario,
Chacona, Passacaglia, Furlana,
Honrpipe,
Giga, Loure, Tambourin, Courante,
Bourrée, Rigaudon, Passepied y
Gavotte.

La danza escénica fue el ballet.

Sarabande o Zarabanda, de origen **español** andaluz, en sus inicios era un baile lento, pero durante el barroco se hace muy alegre y desparpajado; celebrado comúnmente en las tertulias españolas, en los pueblos y lejos de las ciudades, posee un simbolismo de desenfado, descaro y atrevimiento que rayaba en lo “obsceno”, por lo que llegó a ser prohibido por la Inquisición.

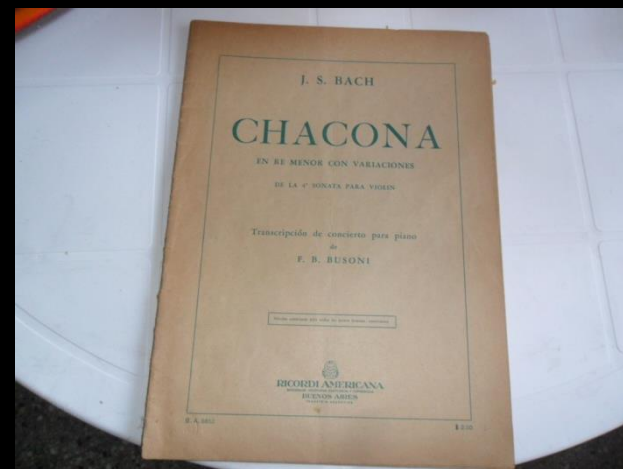
Canario, durante el barroco esta danza cortesana y teatral **española** se volvió muy popular entre las clases bajas que la bailaban muy deprisa y con alegría desmesurada, lo que la Iglesia no veía bien, pero no la prohibió.

Chacona, danza en tres tiempos de origen español o novohispano que, a través de España, se difundió por Europa durante el siglo XVII.

La chacona desarrollaba un tema melódico al que se aplicaban variaciones en el bajo (basso ostinato). **Monteverdi** y **Frescobaldi** utilizaron ritmos más lentos del tipo zarabanda, muy del gusto de **Couperin** y **Lully**, que la utilizaban en sus obras escénicas.

En Alemania, **Johann Sebastian Bach** compuso la célebre «*Chacona en re menor*» para acabar la Partita para violín solo n.º 2, BWV 1004. En este ejemplo, la chacona se basa en la sucesión de temas armónicos y melódicos en el bajo. Otro buen ejemplo se halla en *la Chacona en sol menor para violín*, de **Tomaso Antonio Vitali**.

Passacaglia, o **Pascalle** es una danza y música **española** del siglo XVII proviene de la idea de «pasar por la calle», y se basa en un bass-ostinato, escrita en triple metre, originado como interludio rasgueado en la guitarra entre bailes o canciones; tomó la forma de variaciones sobre un bajo, con ritmo de 3/4. Durante el barroco fue una de las danzas incorporadas a la música culta y se hizo muy popular.

El Pasacalle “La follia di Spagna” se convertirá en uno de los más populares de toda Europa y numerosos compositores crearon obras basadas en él, por ejemplo, **Arcangelo Corelli**, **Jean-Baptiste Lully**, **Marin Marais**, **Antonio Salieri**, e incluso **Johann Sebastian Bach** (hasta el Romanticismo).

Es especialmente célebre el último movimiento de la *Cuarta Sinfonía* de **Johannes Brahms**; y la *Passacaglia para violín y piano* de **G. Handel**.

Posteriormente, ha tomado el nombre de pasacalle distintas composiciones pensadas para ser interpretadas por **bandas** o **rondallas**.

El “Pasacalle” se difundió en el Virreinato del Perú y actualmente se baila en Ecuador,

Furlana (italiano), Forlana (español), o Forlane (francés), es una danza popular italiana de la región de Venecia llamada Friuli, de ritmo rápida.

Fue introducida en Francia a finales del siglo XVII, y pronto se convirtió en una danza cortesana. De ahí, pasó a ser incluida como movimiento de algunas suites barrocas francesas y alemanas, y posteriormente en la suite romántica.

En cuanto a sus usos, cabe destacar que **Johann Sebastian Bach** incluyó una forlana en su primera suite orquestral; **Maurice Ravel** evocó el uso barroco de esta danza en su suite para piano *Le tombeau de Couperin*, si bien moderó el tempo de la misma; en la suite para piano de **Ernest Chausson** *Quelques Danses* también se reproduce una forlana, aunque a un 3/6 de ritmo muy vivo.

Hornpipe, es una danza tradicional muy popular en **Irlanda** interpretada musicalmente con una pipa especial y data del siglo XVII. Tiene un ritmo de compás cuaternario. Consta de dos partes de ocho compases cada una, que pueden o no repetirse.

Consta de dos partes de ocho compases cada una, que pueden o no repetirse. Se asemeja a los *reels*, pero se suele interpretar a un tiempo más pausado y el ritmo suele ser más uniforme en todas las partes del compás.

Los bailarines de hornpipe mantienen el torso recto y los brazos a los costados. Se suele utilizar la 4ta posición de ballet.

Giga (inglés) o **Gigue** (francés), es una alegre danza folclórica de origen irlandés del siglo XVI, en la que uno o dos solistas realizan pasos rápidos y saltados muy complejos con una música en compás de 6/8, 12/8, 3/8, 9/8.

Las giga fueron muy populares en Escocia e Inglaterra en el siglo XVI.

La giga se adoptó en Francia en la corte de Luis XIV, donde se convirtió en una danza barroca de parejas más reposada. En la suite barroca de **Johann Sebastian Bach**, la giga es el movimiento final. El término se refiere también a cualquier tonada de contradanza en tiempo de giga y a cualquier danza establecida (una contradanza para un grupo de parejas) con una tonada de giga.

Loure, también conocida como **Gigue lente** (francés), o **Giga Lenta** (español), es una danza barroca francesa, inventada en la Normandía, y llamada así por el sonido del instrumento del mismo nombre (un tipo de cornamusa típica del norte de Francia). La Loure es una danza de tempo lento o moderado, manteniendo la métrica ternaria de la giga (6/8, 3/4, or 6/4). Usualmente, comienza en anacrusa y el peso de la danza recae sobre la primera nota de cada compás.

En su *Musicalisches Lexicon* (Leipzig, 1732), **Johann Gottfried Walther** escribió que la loure "es lenta y ceremoniosa; la primera nota de cada semicompás lleva puntillo, algo que debe ser siempre respetado". Por su ritmo y popularidad, fue usada en la suite barroca.

Ejemplos de loures pueden encontrarse en obras de **Lully** (*Alceste*) y de **Bach** (*Suite Francesa N°5, Partita N° 3 para violín*).

Tambourin, es una antigua danza de siglo XV interpretada por un hombre con cierto movimiento afeminado o manierista, en tiempo binario, originaria de Provenza (**Francia**), que inicialmente se toca con galoubet , instrumento musical de origen provenzal.

Introducido en la **suite** durante el barroco por **Jean-Philippe Rameau** , el Tambourin es generalmente seguido por otro tambor en los mismos tonos a la inversa, después de lo cual se reanuda la tonalidad inicial; por ejemplo, si es la primera Tambourin aumenta de modo que el segundo será del modo menor y luego de nuevo en el tercer modo mayor. También se le acompaña de flauta, pito, gaita charra, chiflo o flauta de carrizo.

Rameau hizo uso de esta danza en *Piezas de Clavecin* en 1724 y 1741.

Detalle de "École des Bréa" (final del s. XV), retablo de la iglesia de Bar-sur-Loup

Courante (francés), o corrente (italiano), coranto (español) o corant (inglés), es el nombre dado a una familia de danzas ternarias muy afamadas de finales del Renacimiento y principios del período Barroco, cuando la danza se bailaba con rápidos giros y saltos, según describe **Thoinot Arbeau**; estas danzas solo eran bailadas por la élite social de la época y tuvo dos variantes: la **francesa** y la **italiana**.

El estilo francés tenía muchos acentos cruzados y era una danza lenta. La corrente italiana era más rápida, con desarrollo más libre y rápido.

Ejemplo son la *Courante from Suite in D minor, HWV 437*, de **G. H. Handel**. y el *Cello Suite No.2 Courante Guitar* por **Sebastian Bach**.

Bourrée, esta la danza rápida de ritmo binario 4x4 propia de Occitania (**Francia**), se utilizó en la suite barroca y en los ballets y las óperas francesas del siglo XVII y el siglo XVIII. En el bourrée se utilizan dos esquemas rítmicos básicos a la hora de componer:

El primero consiste en 2 corcheas sincopadas y una negra que, por la síncopa, cae en el tiempo fuerte (*Bourrée en mi menor* de **Johann Sebastian Bach**).

El segundo consiste, simplemente, en una sucesión de corcheas (*El segundo Bourrée de la Suite para Cello nº 3* de **J. Sebastian Bach**).

Bourrée

Rigaudon, es una danza francesa con un animado metro duple (ritmo binario). La música es similar a la de a **bourrée**, solamente que el Rigaudon tiene un ritmo más simple con “frases” regulares, ocho frases de la medida son las mas comunes.

Es una especie de contradanza que se baila entre dos o más parejas con variedad de figuras. El aire es a dos tiempos y se divide en dos retornos fraseados de cuatro en cuatro compases empezando por la última nota del segundo tiempo. El paso se efectúa en el primer lugar sin avanzar, retroceder ni ladear por más que las piernas ejecuten muchos movimientos.

Al convertirse en una danza de moda en la corte francesa durante el siglo XVII, se incorporó en los espectáculos escénicos de **Lully** y **Rameau**. En el siglo XVIII se incluía en ocasiones en la suite alemana como la composición de **G. Haendel**. o en *Rigaududon en la menor* de **Wilh Bassel**.

Passepied o **Paspié** (español) es una danza cortesana francesa (siglos XVI al XVIII), significa “paso del pie” con compás 3/4 ó 3/8 y movimiento rápido; es muy característico el comienzo ancrusico con una corchea que se encuentra con frecuencia en la ópera barroca francesa y el ballet, sobre todo en las escenas pastorales.

La mención histórica más antigua del Passepied fue hecha por **Noël du Fail** en 1548, quien dijo que era común en las cortes bretonas. Posteriormente, **François Rabelais** y **Thoinot Arbeau** lo confirman en sus obras del siglo XVI.

Durante el periodo barroco el Passepied era un pariente más rápido del Minueto. **Johann Mattheson** lo describió en 1739 como “un baile rápido, con un carácter que se acercaba a la frivolidad, razón por la cual carecía del entusiasmo, rabia o calor expresado por la Gigue”.

En Francia se utilizaba exclusivamente para bailar, mientras que en Italia solía emplearse como final para sinfonía instrumental.

Gavotte (francés) o Gavota (español); originada como una danza popular francesa del pueblo de Gavot. Contaba con un tiempo de 4/4 o 2/2, y velocidad moderada, la distinción básica de la gavota original consiste en que las frases se inician siempre en la mitad del compás, es decir en la tercera nota; la gavota requiere que los bailarines, al movimiento lateral, deben cruzar los pies dos veces en cada patrón rítmico y cada paso es seguido por un salto.

La gavota se hizo popular en la corte de Luis XIV de Francia, donde Jean-Baptiste Lully era el principal compositor. Son bien conocidos los ejemplos en suites y partitas de Gavota por **Johann Sebastian Bach**.

En la suite barroca, la gavota es habitualmente interpretada después de la **zarabanda**, y antes de las **giga**, o junto con otras opciones como **minuet**, **bouree**, **rigodón** y **passepied**.

Muchos movimientos de pantomima suelen formar parte de la danza de la gavota.

Ballet Cortesano. La danza barroca escénica evolucionó en el marco "maravilloso" del Ballet Cortesano, la tragedia musical o la ópera-ballet. Llamada, en su época la *belle dance*, la palabra ballet tiene su origen en la palabra latina ballare que quiere decir 'bailar'. El ballet se inicia con las mascaradas que se realizaban en las cortes italianas durante el Renacimiento, esto significa que al principio era un baile de salón.

En la corte de Catalina de Medici (1519-1589), la esposa italiana de Enrique II, nacieron las primeras formas de **Ballet** de la mano del maestro **Baltasar de Beauyeulx**. En 1581, dirigió el primer ballet de corte, un ballet cómico dándose por comenzado los *bailes de corte* (derecha).

Era una danza idealizada que cuenta la historia de una leyenda mítica combinando textos hablados, montaje y vestuario elaborados y una estilizada danza de grupo.

El primer maestro de danza que se conoce es **Domenico Da Piacenza Da Rerrara**, con su obra *Arte de danzar y dirigir la danza*. En él se encuentra el planteamiento didáctico el ballet que divide los pasos en 9 simples y 3 dobles o compuestos. Los 9 los denomina naturales y los 3 accidentados, todo esto ocurre en el cuatrocientos, y en el quinquecentos aparecerán **Césare Negri** y **Marco Fabricio Caroso**.

Césare Negri escribe el tratado **La danza d'amore**, donde proporciona reglas sobre cómo que danzar, lo divide en 3 partes, en las 2 primeras proporciona 55 reglas mediante dos nociones y posiciones básicas:

NOCION DE ENCADENAMIENTO- Surgen los encadenamientos, son 5 saltos en el sitio levantando el pie, el último paso/salto termina en 4° posición, es decir el primer pie que has empezado cruzado detrás.

NOCION DE POSICION- Del encadenamiento se supone aparecen las posiciones:

Posición (p) de pies juntos- es como una sexta un poco abierta.

p. **pies separadas-** es una séptima

p. **de marca de pie-** todo el peso en una pierna y la otra en media punta.

p. **de marca de talón-** al igual que la anterior marcando el talón.

p. **de postura-** es la llamada 4° posición en clásico

p. **la reverencia pasajero-** es una 4° posición con todo el peso hacia delante

p. **del pie cruzado-** es cruzar un pie hacia delante sobre la pantorrilla

p. **de el pie en el aire-** Consiste en levantar la pierna delante a una altura media.

p. **de el puntapié-** levantar la pierna hacia atrás

p. **puntapié de vaca-** levantar la pierna hacia los lados.

El tratado de **Marco Fabricio Caroso** es ***Il Ballerino***, en ella se habla de cinco tipos de *cabriolas* son algunas *batidas* en el aire, habla de la media vuelta en el aire y aparece la *pirueta* y el *grosso* antecesor al *coupé*.

Esta etapa resulta de gran importancia para la danza por la organización de los bailes, el reconocimiento a los maestros de baile y el gusto de los bailarines por la danza. De esta manera la danza inicia un proceso de desarrollo hasta convertirse en todo un estilo: La Danza Clásica, también llamado **Ballet Clásico**.

Luis XIV rey sol, le gustaba mucho bailar, en los salones de ballet él era un bailarín profesional. Fundó la **Real Academia de la Danza** en 1661 y los ballets comienzan a llegar a los teatros, por lo que desaparecen los ballets de la corte. La danza en teatro es la antecesora de la actual Ópera de París. Esta Academia fue una escuela creada por mucho tiempo con mucha gente importante, por lo que es en sí misma un gran legado donde muchos bailarines por allí.

La danza durante el reinado de Luis XIV fue sumamente importante tanto en bailes de salón (izq) como en representaciones personales (der) que el propio rey efectuaba.

El primer maestro de la danza de esta academia fue **Pierre Beauchamp**, este cree en el ordenamiento de los pasos de ballet y sobre las 5 posiciones de clásica, las primeras mujeres aparecen en 1681 y sería una técnica hecha por hombres y mujeres, los gestos también se escribían y en todos los ballets se tenían que hacer todo igual, entonces es cuando aparecen la danza académica, aparecen los 3 puntos de apoyo y equilibrio del pie y las 5 posiciones.

En los siglos siguientes el ballet se convirtió en una disciplina artística reglada y fue adaptándose a los cambios políticos y estéticos de cada época. Se crearon diferentes escenas para ballet o **Entrée de ballet**.

Las técnicas de Ballet de Beauchamp.

Entrée de ballet es una escena autónoma de un ballet cortesano, de un divertissement, de una comedia-ballet, de una ópera-ballet, incluso de una tragedia lírica, que reunía varios bailarines entrando y saliendo del espacio escénico.

En los siglos XVII y XVIII, la danza barroca distingue varios tipos de «entrées», según su carácter y el estilo de los pasos: entrée serio, entrée grave, entrée bufonada o entrée grotesco.

En su obra «*Recueil de danses*», **Raoul-Auger Feuillet** calificó las «entrées» que describe según el nombre de los personajes y a veces el sexo: Entrée solista, Entrée para una mujer, Entrée a dos, etc. Esta forma coreográfica desapareció en los años 1720.

Entrée, Acto I Do
Quijote.

Por su parte, el Ballet se relacionó con las danzas sociales de pareja como el **Minuet**, el **Musette** y el **Vals**, y éstas comenzaron a emerger como espectáculos dinámicos de mayor libertad y expresión.

Minuet, minué o minueto, es una antigua danza tradicional de la región **francesa** de Poitou, la música barroca originaria de la región francesa de Poitou, que alcanzó su desarrollo entre 1670 y 1750. Fue introducida con el nombre de Minuet en la corte francesa por **Jean-Baptiste Lully** (1673) que la incluyó en sus óperas y, a partir de ese momento, formó parte de óperas y ballets.

El minueto se toca en compás de 3/4 (tres por cuatro). Un paso de minueto comprende dos tiempos y los cuatro apoyos se reparten entre los seis tiempos de manera variable

Grandes compositores de la música clásica se han servido de ella para sus obras (*Don Juan*, de **Wolfgang Amadeus Mozart**), adaptándola como una composición instrumental de ritmo ternario y moderado. Suele tener carácter humorístico y forma parte de sonatas y sinfonías. Fue una de las danzas preferidas de Luis XIV y de su corte.

Musette, es una de las muchas piezas básicas para componer una suite. Es una danza pastoril francesa de los siglos XVII y XVIII, que tomó el nombre del instrumento con el cual se ejecutaba: Musette o Cornamusa. Su característica era una nota en el bajo y los cuerpos de los bailarines se juntaban «escandalosamente».

En la suite se ponía el nombre de Musette como subtítulo en las segundas danzas, Gavota II, Minueto II, construidas sobre una nota pedal en el bajo. Una **suite** es una obra musical compuesta por varios movimientos breves cuyo origen son distintos tipos de danzas barrocas. La suite está considerada como una de las primeras manifestaciones orquestales de tipo moderno.

El Minuet (izq) es contrario totalmente al Musette (der). Representa una clase aristócrata contra una claramente plebeya.

Vals Nombre del galicismo de *valse* que a su vez procede del germanismo Walzer, es un elegante baile musical a ritmo lento, originario del Tirol (Austria) por el siglo XII. El vals conquistó su rango de nobleza durante los años 1760 en Viena, y se expandió rápidamente por otros países. Algunos autores creen que el vals tuvo su origen en la volte, danza de baile en tres tiempos practicada durante el siglo XVI. La palabra vals nació en el siglo XVIII viene de "walzen" (girar en alemán), cuando el vals se introdujo en la ópera y en el ballet.

La Danza Escénica esta representada por cuatro diferentes Tipos de Ballet:

1.-Ballet Clásico (1600), es el más formal dentro de los estilos de ballet, y adhiere a la técnica tradicional de ballet. Hay variaciones según el lugar de origen, como el ballet ruso, el ballet francés o el ballet italiano. Entre sus características distintivas están el uso de las puntas, sus gráciles, fluidos y precisos movimientos, y sus cualidades etéreas; su corriente artística se halla principalmente en el rococó y el romanticismo.

2.-Ballet Neoclásico (1700), mientras en el ballet clásico el movimiento está compilado por las cinco posiciones básicas, en el ballet neoclásico, a pesar de que se utilizan técnicas del clásico, se rompe con la estructura de los pasos y requiere de una técnica que le de sostenimiento, otorgándole a la danza un carácter innovador y revolucionario.

3.- Ballet Moderno (1900), es una forma de danza influenciada tanto por el ballet clásico como por la danza moderna, por lo que cuenta con técnica, forma y contenido. Si bien adopta la técnica del ballet clásico, permite un mayor rango de movimiento y mantiene una expresión importante narrativa. Muchos de sus conceptos provienen de ideas e innovaciones propios de la danza moderna del siglo XX.

4.- Ballet Posmoderno (2000), surgida a finales del siglo XX se rebeló contra los conceptos de la danza moderna y enfatizó el uso de la improvisación y movimiento puro sobre la técnica, forma y contenido; eliminó la dependencia en los elementos de narrativa, expresión emocional y frases de movimiento.

1.-Ballet Clásico

Aparece en el siglo XVII como género dramático cuya acción es representada por medio de pantomimas y danzas, proveniente del Ballet Cortesano. Se desarrollará en el Rococó y en el Romanticismo.

Requiere muchos años de preparación en forma y técnica y su vestuario es el leotardo y las mallas, con una falda opcional (tutú). Las bailarinas usan zapatillas de media-punta hasta que sus huesos sean lo suficientemente fuertes y estén entrenados para usar y soportar las zapatillas de punta; los bailarines solo utilizan zapatillas de media-punta y en escasas ocasiones de punta para trabajar huesos de los pies como el empuje. Los huesos de los tobillos y de los pies deben ser lo suficientemente fuertes para ir en pointe (en punta).

El ballet clásico está basado en pasos, posiciones y formas de cargar el cuerpo que se originaron fundamentalmente en el siglo XVIII con el trabajo de **Jean-Georges Noverre**.

2.-Ballet Neoclásico

Aparece en la segunda mitad del siglo XVIII el Neoclasicismo, contrario al curvilíneo y rebuscado Rococó, y a favor de líneas rectas. Durante el neoclasicismo el ballet experimentó un gran desarrollo, sobre todo gracias al aporte teórico del coreógrafo **Jean-Georges Noverre** y su **Ballet d'action**, que destacaba el sentimiento sobre la rigidez gestual del baile académico. En sus **Cartas sobre la danza y los ballets**, buscó un mayor naturalismo y una mejor compenetración de música y drama, hecho perceptible en las obras del compositor **Christoph Willibald Gluck**, que eliminó muchos convencionalismos de la danza barroca.

Movimientos más libres y
menos académicos
representa el Ballet
Neoclásico.

Otro coreógrafo relevante fue **Salvatore Viganò**, quien en 1788 debutó como bailarín en Venecia (derecha), actuando luego en las fiestas de coronación de Carlos IV de España. Fue alumno del bailarín y coreógrafo francés **Jean Dauberval**. En 1791 alcanzó con su esposa el éxito en Venecia con su primer ballet coreografiado, ***Raoul de Créqui***. Fue maestro de ballet en Viena, donde colaboró con **Beethoven** en el ballet ***Die Geschöpfe des Prometheus***. Volvió a Italia en 1804 como maestro de la escuela de ballet de La Scala de Milán.

Se le considera el padre de un nuevo tipo de espectáculo llamado *coreodrama*, donde la danza convive con la *pantomima* y otras formas artísticas.

El estilo de Viganò era clasicista, otorgando gran relevancia al cuerpo de ballet, el conjunto de bailarines que actúa de coro, hasta entonces relegado a meras comparsas y que con Viganò ganaron protagonismo, con números propios, cobrando independencia respecto de aquellos. Así pues, nacen algunas figuras importantes de la danza como **María Gamarro** y **María Salle**.

María Gamarro fortalece la **corriente tecnicista**, defiende la técnica de la danza, creó el *paso vasco* y comenzó a cortar las faldas (derecha arriba), haciendo que salten las mujeres apareciendo las *batidas* y desaparece un poco el *tacón*.

Otra corriente distinta fue la de **María Salle** quien es mayormente expresionista pues la importancia va en la expresión más que en la técnica (derecha abajo).

Los dos principales teóricos que defendían el tecnicismo fueron:

Frane Hilperdine (Austria)- famoso por sus coreografías de la danza de las máscaras (izq).

Gasparo Anglioni (Italia) famoso por hacer la coreografía de los ballets para la música de Gluck.

Gasparo Anglioni o Angiolini, en 1757 se convirtió en maestro de ballet de la Ópera de la Corte de Viena, y se le considera como uno de los primeros coreógrafos en integrar la danza, la música y la trama en ballets dramáticos, desarrollando el estilo conocido como *ballet de acción* pero manteniendo cierta rivalidad con **Noverre**, al discrepar de su interpretación de este tipo de ballet.

Por su parte, **Jean-Georges Noverre**, está considerado como el creador del *ballet moderno*, sostenido por su teoría sobre la expresión del bailarín en su interpretación, *corriente de expresionismo*. El día de su nacimiento, el 29 de abril, se celebra el día Internacional de la Danza. Debutó en Fontainebleau en 1742, delante de la corte de Luis XV, después, el príncipe Henri de Prusia le invitó a Berlín. Cuando vuelve a París se incorpora a la compañía de ballet de la Ópera Cómica. Al cerrarse la Ópera Cómica en 1749, Noverre se va a Estrasburgo y a Lyon, donde baila hasta 1754.

Ballet de corriente expresionista

Prosiguiendo con las reformas esbozadas por **Luis de Cahusac** (1706-1759), famoso escritor de obras y libretista de **Jean Phillippe Rameau** (compositor y músico del barroco), Noverre estima que el ballet debe tener una acción dramática, "sin exagerar en los divertimentos", describiendo las pasiones, las maneras y los usos de todos los pueblos. El coreógrafo debe interpretar la naturalidad y la verdad, debe ofrecer una narración lógica , como en una obra de teatro, con la sucesión: "exposición-nudo-final".

Finalmente, el neoclásico legó a la danza la expresión del bailarín, pues la danza debe ser natural y expresiva más que técnica y virtuosa. **La danza "en acción"** debe conmover al espectador por medio de una pantomima expresiva, inspirada en el juego teatral, tal y como lo realiza el trágico **Garrick**.

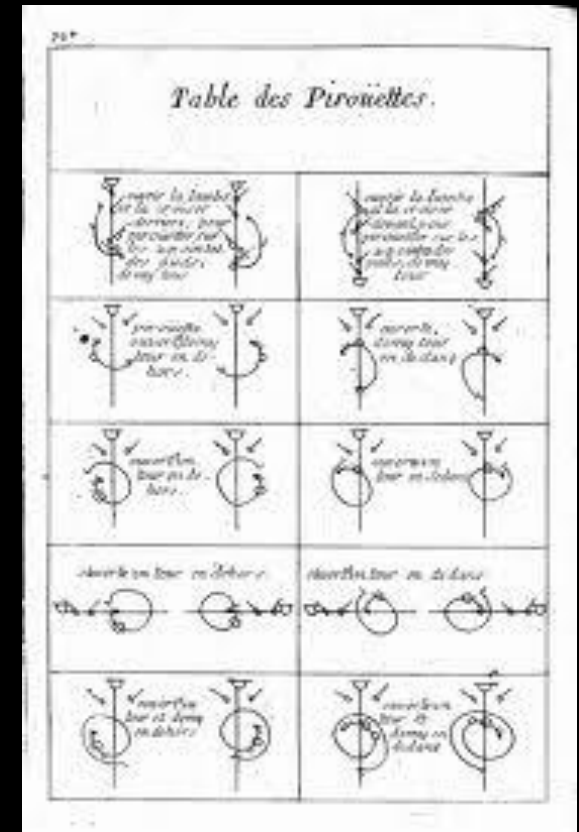
La danza de acción

3.- La Danza en la época Rococó

En el siglo XVIII, la época del Rococó, continuó la primacía francesa, donde en 1713 se creó la **Escuela de Ballet de la Ópera de París**, la primera academia de danza.

Raoul-Auger Feuillet creó en 1700 un sistema de notación de danza, para poder transcribir por escrito la diversa variedad de pasos de danza. En esta época la danza comenzó a independizarse de la poesía, la ópera y el teatro, consiguiendo autonomía propia como arte, y formulando un vocabulario propio.

Feuillet trabajó en París en estrecha colaboración con **André Lorin**, director de la **l'Académie Royale de Danse**, de la que llegó a ser miembro. Popularizó el sistema de notación de danzas con su **Tratado Chorégraphie**, o *L'Art d'Écrire la Danse par Caractères, Figures et Signes Démonstratifs* (París, 1700), en el que incluyó los diagramas de los distintos pasos de bailes de salón y las diferentes danzas teatrales, coreografiadas por **Louis Pécour** y el propio Feuillet.

Se empezaron a escribir obras musicales sólo para ballet, destacando **Jean-Philippe Rameau**, creador de la *opéra-ballet* (abajo), y comenzaron a surgir nombres de bailarines destacados, como **Gaetano Vestris** y **Marie Camargo**.

A nivel popular, el baile de moda fue el **vals** (derecha), de compás $\frac{3}{4}$, mientras que en España surgió el **flamenco**.

El **flamenco** es un estilo español de música y danza que se originó en Andalucía en el siglo XVIII, que tiene como base la música y la danza andaluza. Durante su nacimiento, sin duda, los gitanos aportaron su estilo en las bases del flamenco gracias a que el mestizaje cultural que se dio en Andalucía (musulmanes, cristianos, judíos, gitanos, etc.) propició el origen de este género.

El cante, el toque y el baile son las principales facetas del flamenco. El género flamenco se fue configurando durante el siglo XIX, sobre el sustrato de la música y la danza tradicionales de Andalucía, cuyos orígenes son antiguos y diversos. Sin embargo el flamenco no es el folclore de Andalucía (compuesto por seguidillas, sevillanas, fandangos, verdiales, trovos, el chacarrá, el vito, etc.), sino un género artístico fundamentalmente escénico.

A la danza flamenca se le acompaña normalmente el **cante jondo** que es "el más genuino cante andaluz, de profundo sentimiento".

4.- La Danza durante el Romanticismo

La danza romántica recuperó el gusto por los bailes populares, las danzas folklóricas, muchas de las cuales sacó del olvido. Surgió el clásico vestuario de ballet (el tutú), aparecido por vez primera en el *Ballet de las Monjas* y *Robert le Diable* (1831), de *Giacomo Meyerbeer*.

Se empezó a componer música puramente para ballet, destacando *Coppélia* (1870), de *Léo Delibes*.

En el aspecto teórico, destacó la figura del coreógrafo *Carlo Blasis*, uno de los principales creadores del *ballet moderno* en cuanto codificó todos los aspectos técnicos concernientes a la danza.

En *El código de Terpsícore* (1820) relacionó la danza con las otras artes, efectuando estudios de anatomía y movimientos corporales, ampliando el vocabulario relativo a la danza, y distinguiendo varios tipos de bailarines según su físico.

También introdujo el baile sobre las puntas de los pies, en el que destacaron *Marie Taglioni* y *Fanny Elssler*.

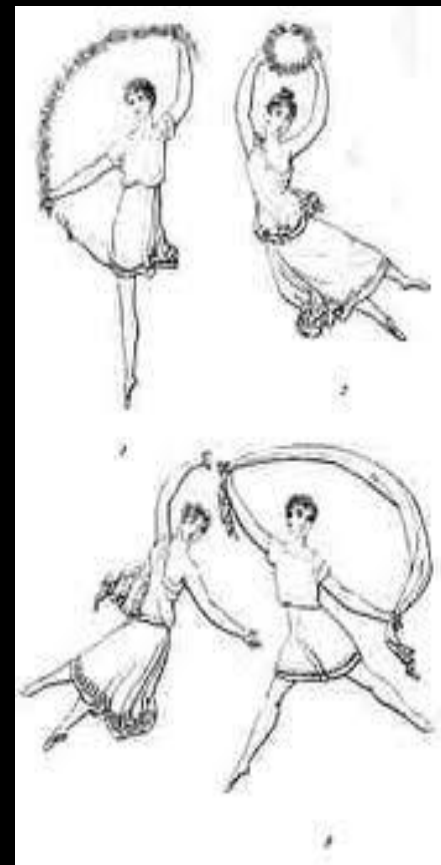
Los estudios teóricos sobre la danza han concedido una particular importancia a los basamentos científicos que esta manifestación artística ha ido estableciendo al paso del tiempo.

Fue en esta época en que el gran pedagogo italiano de la danza, **Carlo Blasis**, quien desde muy joven, estudió bajo la guía de **Salvatore Vigano**, y al cual sustituyó en 1837, en la dirección de la **Escuela de Ballet del prestigioso Teatro alla Scala de Milán**, dotaría a la danza para el siglo XIX, sus conceptos teóricos y prácticos sobre un riguroso conocimiento científico del cuerpo humano, tanto en su aspecto físico como psíquico, así como de las leyes físicas que rigen las relaciones entre los cuerpos y el espacio.

Sus estudios se particularizaron aún en la sistematización del entrenamiento diario del bailarín en barra y centro, en el conocimiento de la influencia que ejercen sobre el bailarín las fuerzas centrípeta y centrífuga, y en la fijación del spot o punto de referencia, por lo que lo convierten en el artífice supremo del giro y los balances.

Sus aportes a la técnica académica de la danza no le hicieron olvidar la expresividad, a la cual concedió especial importancia. Sus textos "*Tratado Elemental, Teórico y Práctico, del Arte de la Danza*" (1820), y "*El Código de Terpsícore*" (Londres, 1828), siguen siendo fuentes inagotables de sabiduría, a las que deben acudir todos los estudiosos del arte de la danza.

En el romanticismo la **danza escénica** experimentó una revolución como nunca antes. La evasión terrenal, buscada a ultranza como respuesta al rechazo burgués a todo lo que no fuese producción mercantilista, generó un arte desbordado de fantasía y sentimentalismo. Esta realidad social fue expresada en argumentos poblados de seres sobrenaturales y ultraterrenos, como sílfides, willis, peris y ondinas, cuya representación escénica era imposible con la técnica, el vestuario, la escenografía y la maquinaria teatral existentes.

La tramoya de cables, usada para simular **el vuelo escénico**, sustituida por el baile en puntas y el vaporoso tutú de tarlatana que dejaba ver las piernas hicieron posible la etereidad tan deseada.

Pero la revolución romántica no se ciñó sólo a estos aspectos técnicos, sino que tanto en su vertiente mística como en la pagana, exaltó los sentimientos humanos más nobles, como el amor, la nobleza, la fidelidad, el honor y el sacrificio, colocando siempre en el centro de la trama a la mujer, devenida símbolo de madre, amante y heroína.

Estos condicionamientos, si bien permitieron **la exaltación de la figura de la bailarina** a nivel de idolatría, conllevó una desvalorización del bailarín, hasta reducirlo a la categoría de tercer pierna de la primera bailarina.

Durante el romanticismo reinó “la gran pentarquía” integrada por **María Taglioni, Carlota Grisi, Fanny Elssler, Lucile Grahn y Fanny Cerito**, pero también el de creadores de las nuevas audacias como **Filippo Taglioni, Jules Perrot, Joseph Mazilier, Jean Coralli y Arthur Saint-Leon**. Este último fue pionero en la tarea de llevar a la escena los bailes folklóricos con el lenguaje de la técnica académica.

Durante el Romanticismo, en bailes populares, continuó la moda del **vals**, se introdujo a Europa Occidental la **mazurca** y la **polonesa**; y se popularizó la **polca**.

La Mazur o mazurca, era originalmente un baile de salón de la corte real (izq) y la nobleza polaca que se convirtió con el tiempo en una danza para la clase popular (der). En la tradición rural bailaron a menudo juntos en orden: mazur (medio rápido), kujawiak (lento) y oberek (rápido). La diferencia entre estas danzas se basa en la expresión y la velocidad.

La Mazurca se dio a conocer por toda Europa junto con *la polca* (de estructura similar) y se convirtió en el baile de moda de las grandes capitales europeas durante la segunda mitad del siglo XIX. Se baila en parejas, y es una danza de carácter animado y gallardo. La Mazurca es generalmente más rápida *que la polonesa* y tiene otros acentos.

La Polonesa, nació como un baile, excusa de los nobles polacos para mostrar sus fastuosos hogares a sus allegados y hasta a la plebe.

Los temas que trataban eran diversos, iban desde historias de alto contenido erótico, hasta situaciones de la vida diaria pasando por encuentros con duendes y criaturas mitológicas. Es una danza polaca de movimiento moderado y en compás de 3/4.

En su origen (siglo XVI) era una marcha solemne que daba principio y fin a una fiesta realizada en casa de una familia de la nobleza; las parejas, tomadas de las manos y guiadas por el dueño de la casa, atravesaban las salas, las galerías y los jardines, haciendo los más extravagantes movimientos, en ocasiones el dueño guiaba la marcha, que recorría desde los jardines hasta los baños.

Compositores como Telemann, Mozart, Beethoven, Schubert, Hans Jorgensen, y Weber escribieron polonesas. Pero es Chopin quien fijó el modelo maestro de la polonesa, con sus célebres op. 26, 40, 44, 53 y 61.

Polonesa de Chopin - un baile en el Hôtel Lambert de París.

La Polca o polka, es una danza popular aparecida en Bohemia hacia 1830, su forma deriva directamente del *minueto*, con una introducción que prepara la entrada del tema y una *coda* que sirve de final a la obra, se toca con tuba, contrabajo, clarinete y acordeón pero algunos con batería. Es una danza popular (izq), pero también se interpretó como baile de salón cortesano (der).

Los compositores bohemios, **Bedřich Smetana** (1824-1884) y **Antonín Dvořák** (1841-1904), compusieron polcas, introduciendo esta danza en la música académica. También los músicos austríacos de la familia **Strauss** compusieron muchas polcas. Entre las más conocidas están la "**polka pizzicato**" o el "**trisztrasz polka**". Un ejemplo de polka contemporánea es la "**circus polka**" de **Ígor Stravinski**.

