

"Es pues el cosmos mismo, el orden sublime del cielo y sus movimientos un corro y una danza. Según el parecer de los antiguos pitagóricos, alrededor del centro del universo bailan los divinos cuerpos celestes, el sol, la luna, nuestra tierra y los planetas. Por eso el hombre los venera, les responde con el baile, y bailando se convierte en su imagen".

Walter F. Otto . *Sobre la danza de la escuela de Elisabeth Duncan.*

¿Qué es lo que motiva a los seres humanos a bailar? Observa a los bebés que aparecen en el vídeo e intenta adivinar cuál es su motivación para bailar y qué es lo que les impulsa a ello.

La música motiva a los bebés a moverse y este movimiento innato les permite expresarse a través de su propio cuerpo produciéndoles bienestar y placer. ¡Fíjate en cómo intentan que vuelva la música para continuar con su "danza"! Sin embargo el balanceo al ritmo de la música de los bebés aún no es un baile o danza, son solo movimientos instintivos básicos.

En un principio los seres humanos empezaron a moverse (con desplazamientos, estiramientos, encogimientos, etc.) para expresar sus sentimientos y sensaciones: alegría, dolor, inquietud, hambre, nerviosismo, etc. Estos movimientos vienen dados por la imitación del propio cuerpo humano (respiración, latidos del corazón, caminar, desperezarse) y de la observación de la naturaleza (el movimiento de los planetas, los ciclos de las estaciones, del día y la noche, los ritmos de floración, caída de las hojas, el movimiento de las olas del mar, las mareas...).

Importante

El elemento fundamental de la danza está en la propia naturaleza humana; el mismo principio que hace nacer la **música** en los orígenes de la humanidad, hace también nacer la **danza**, quedando unidas indisolublemente.

Para disfrutar más

Escribe **Kitaro - Matsuri** en el buscador de *Youtube* ; con suerte, encontrarás algo

espectacular. Luego busca más vídeos de Naturaleza. Disfruta con imágenes de la naturaleza y reflexiona sobre cómo pueden inspirar al ser humano en su deseo de bailar.

Ya has visto que bailar va más allá del hecho de moverse. ¿En qué momento el ser humano empieza a danzar de verdad? Existen testimonios gráficos de danzas desde la **prehistoria** en donde se puede apreciar que ya existía una intención clara para el baile: uso práctico, función estética y movimientos disciplinados organizados en torno a patrones rítmicos y musicales establecidos.

Foto de [Ryan Somma](#) en Flickr bajo [CC](#)

Nuestros antepasados, en base a sus experiencias, sabían que se podía calmar a un adversario a través de regalos, ofrendas y rituales de danza. De la misma manera intentarán apaciguar a los elementos de la naturaleza, que no pueden controlar de otra manera, cuando éstos no le son propicios. Las danzas tendrán un sentido mágico, y también servirán de cohesión social.

Estas danzas rituales y de sacrificios pueden ser:

- Danzas de imitación, con sentido mágico, propiciatorias, representando los ciclos de la naturaleza, escenas de caza, de guerra, celebraciones de paz, etc.
- Rituales de la vida individual y de la vida comunitaria.

Para saber más

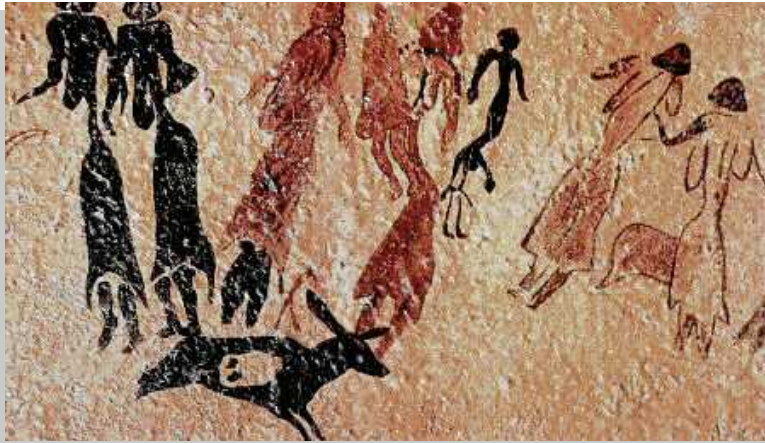

Foto de [Vicents](#) en Wikimedia Commons bajo [CC](#)

La escena de **Los danzantes de Cogul** tiene un carácter **ritual**. Es la pintura rupestre más antigua (5000-7000 años) que se ha encontrado en Europa de humanos bailando. Las representaciones femeninas de la roca parecen indicar que estamos ante un espacio sagrado, destinado al culto a la fecundidad. En la escena de la Danza aparecen nueve mujeres pintadas en negro y otras en rojo. Se las ve bailando alrededor de una figura masculina con un falo prominente. También aparecen varios animales.

Durante el neolítico, con la aparición de la agricultura se creará un remanente de producción que provocará la aparición de una nueva jerarquía social. La magia se convertirá en religión organizada y las danzas, además de continuar con su función sagrada y ritual, dejan de ser puramente funcionales para convertirse en espectáculos de **entretenimiento** para aquellas clases sociales más refinadas.

Foto de [Maielo](#) en Wikimedia Commons bajo [CC](#)

La información que tenemos de las danzas del **antiguo Egipto** se encuentra en las pinturas y relieves pertenecientes al arte funerario: se han encontrado imágenes de danzarinas de gran agilidad, casi acrobáticas, en los sarcófagos y en las paredes de las tumbas. La danza en Egipto tiene un doble carácter: ritual sagrado y de entretenimiento de las clases gobernantes.

Imagen de [Saxumleft](#) en Wikimedia Commons bajo [CC](#)

Son los **griegos** quienes otorgan por primera vez a la Danza la categoría de arte. Crearon una musa para ello llamada *Terpsícore*. Se danzaba en el culto del dios

Dionisos . Música, Poesía y Danza eran medios indispensables en la *Tragedia griega* , antecesora del Teatro.

El Imperio Romano

Imagen de [AnonMoss](#) en Wikimedia Commons bajo [CC](#)

Las **danzas romanas** son casi todas herederas de las griegas. La cultura romana no muestra interés en la danza en la misma medida que la cultura griega. Al representarse las danzas en grandes teatros la parte narrada se pierde (no se oye) y se empieza a sustituir por la mímica. Nace la pantomima, espectáculo que utiliza un lenguaje gestual no verbal.

Ejercicio resuelto

Intenta adivinar a qué cultura del mundo antiguo pertenece cada una de las imágenes que se presentan a continuación. Deteniendo el puntero del ratón sobre cada imagen podrás ver la solución.

Imágenes de [Marshall2024](#) en Flickr bajo CC

Comprueba lo aprendido

Escoge la respuesta correcta.

1. Para danzar, en sus orígenes el ser humano se ha inspirado en:

- ☐ La natarualeza.

- ☐ Las dos respuestas anteriores son correctas.

2. La función de las danzas en la prehistoria es principalmente de:

- ☐ Entretenimiento.
- ☐ Sentido mágico propiciatorio.

3. Para conocer las danzas de la antigüedad nos basamos principalmente en:

- ☐ Imágenes originales de pinturas y relieves.
- ☐ Grabaciones audiovisuales filmadas en la época.

4. La musa de la danza, *Terpsícore*, fue creada por la cultura:

- ☐ Del antiguo Egipto.
- ☐ Clásica griega.
- ☐ Clásica romana.

EDAD MEDIA

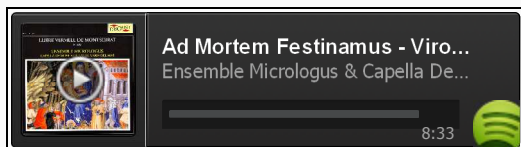

Imagen de [Liondanzner](#) en Wikimedia Commons bajo D.Público

Escucha este archivo de audio hasta el minuto **2:26** y lee la letra de la canción. Se presenta la letra original, en latín, y su traducción al español.

Vita brevis breviter in brevi finietur
mors venit velociter quae neminem veretur
omnia mors perimit et nulli miseretur
Ad mortem festinamus peccare desistamus

La vida es breve, y brevemente terminará;
la muerte llega rápidamente y a nadie respeta,
la muerte lo destruye todo y no siente pena por nadie.
Corremos a la muerte, evitemos pecar.

La música que has escuchado es una danza que bailaban los peregrinos de la Edad Media. Está recogida en el *Llibre Vermell* (manuscrito del siglo XIV conservado en Monserrat que mencionamos en el tema 2 de la Unidad *Música Vocal* ¿lo recuerdas?).

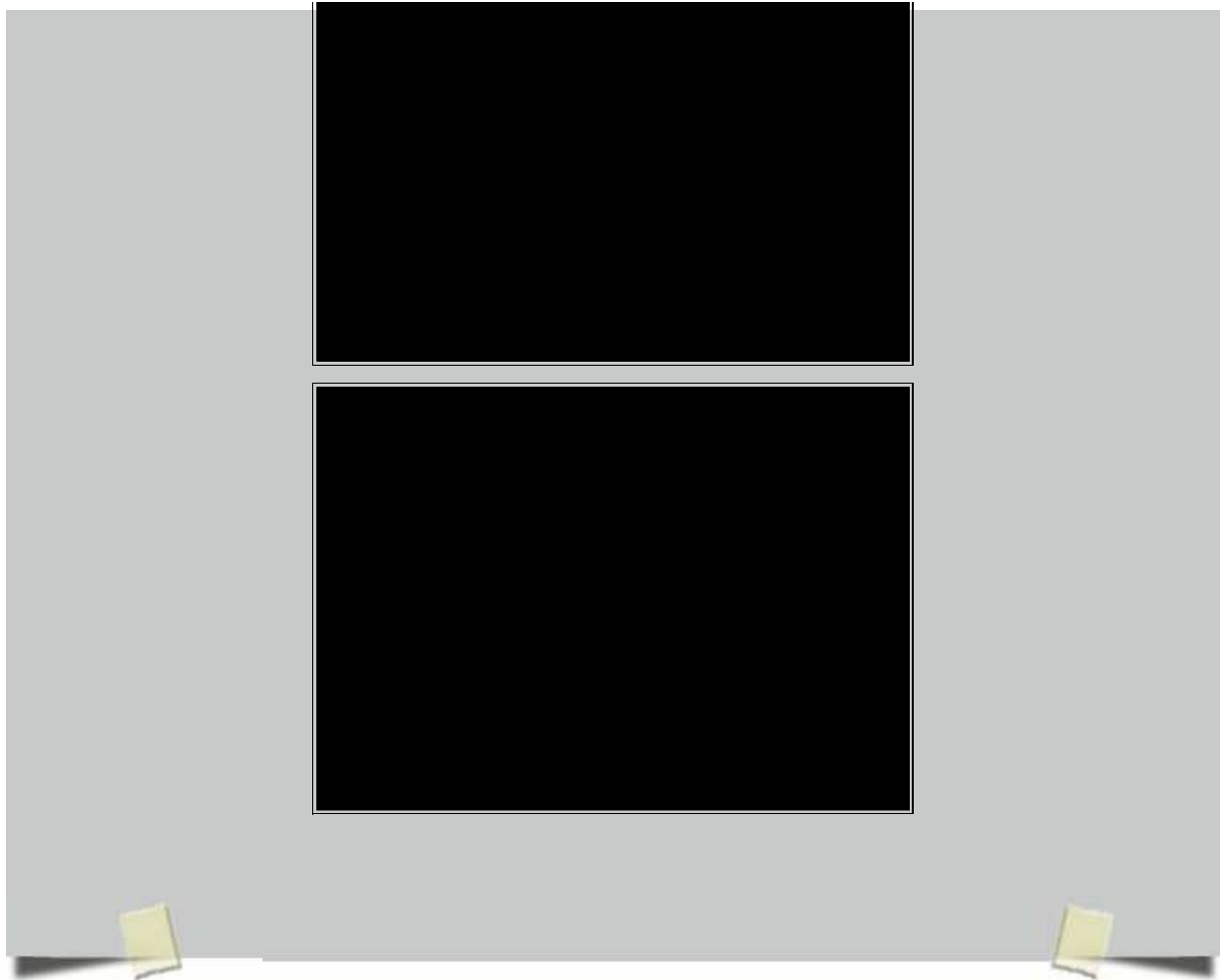
La llamada **danza de la muerte** o *danza macabra* fue muy común durante la Edad Media. Eran pasacalles organizados en filas, en cadenciosa. La danza era muy desprestigiada ya que la iglesia la encontraba pecaminosa, cargada de connotaciones sexuales. Pero las prohibiciones sobre las danzas no tuvieron efecto real, pues tanto el pueblo como los cortesanos siguieron bailando en sus celebraciones. En esta época florece la danza popular y se separa de las danzas cortesanas bailadas por las clases gobernantes.

Para saber más

En las referencias literarias medievales el término danza comúnmente se refiere a una forma indisoluble de canto y danza. Dentro de las danzas populares más mencionadas nos encontramos con la **Carola**, que no define una danza particular sino un grupo de danzas con características comunes.

Aquí puedes ver dos tipos de carolas:

- **Branle**. Danza en donde el movimiento principal es lateral. Se baila en parejas formando líneas o en corro.
- **Farandola**. Danza en línea en donde una hilera de bailarines con manos enlazadas van siguiéndose en fila india, yendo hacia donde el guía escoja llevarles.

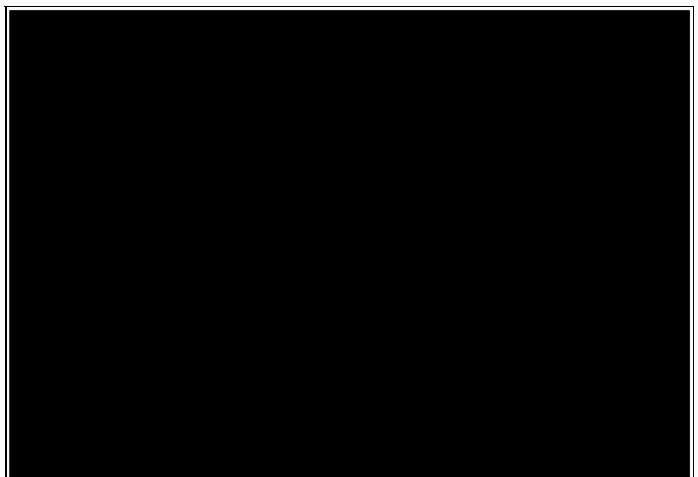
Para disfrutar más

Busca en Youtube el corto de animación ***The skeleton dance*** perteneciente a la serie de las Silly Symphonies de Walt Disney creado en el año 1929. Podríamos decir que su temática coincide con el tema estrella del Medievo: la danza macabra!

RENACIMIENTO

Para introducirte en la época del renacimiento y familiarizarte con sus bailes puedes ver el vídeo que se presenta a continuación en donde se muestran extractos de escenas de danza perteneciente a la famosa serie ***Los Tudor***, creada por Michael Hirst para la televisión.

Durante el Renacimiento la separación entre las danzas populares y las cortesanas siguió aumentando. Las danzas populares continuaron en la calle y las danzas cortesanas, elitistas y sofisticadas, se practicaban en los salones palaciegos o en jardines solo accesibles a las clases altas. Estas danzas, de origen italiano, cada vez

son más lujosas y de mayor duración. Fueron llevadas a la corte francesa por **Catalina de Medici** y por su maestro de danza **Baltasar de Beaujoyeulx**. En 1581, Baltasar dirigió el primer ballet de corte, el *Ballet Cómico de la Reina*. Por primera vez en la historia se da un espectáculo donde música, argumento y escenografía se presentan al público como un todo expresado por medio de la danza. Se convertirá en el antecesor de lo que luego conoceremos como *Ballet*.

BARROCO

Y ahora sumérgete en el mundo del Barroco a través de escenas perteneciente a la película ***La Pasión del Rey*** dirigida por Gerad Corbiau (2000). Búscala en Youtube y disfruta viendo bailar a Luis XIV, el *Rey Sol*.

Luis XIV llevó a la danza a su máximo esplendor. El ballet se convierte en un medio de propaganda de la monarquía: los reyes y su corte participaban en los espectáculos de danza que, aunando todas las artes, consideran al rey como un enviado de los dioses.

Los espectáculos de danza ya cuentan con una acción dramática coordinada; la coreografía es horizontal, para ser vista desde los palcos de los teatros; se mezcla canto, recitado y danza y los lujosos elementos escenográficos y el vestuario son de gran importancia para el desarrollo de la obra.

La danza pasa de representarse en el palacio al teatro. ¡Habría que pagar entrada para poder ver la función!

Imagen de [Loyis de Grand](#) en Wikimedia Commons bajo D.Público

Curiosidad

Beauchamps , maestro de danza del *Rey Sol* , fija las cinco posiciones de los pies y su terminología, que es la misma que se sigue utilizando hoy en día. Todos los movimientos de los bailarines se inician en una de estas posiciones y vuelve a una de ellas. A cada posición de pies le corresponde una posición concreta de brazos, cabeza y resto del cuerpo.

[Haz clic aquí](#) para conocerlas.

Asocia los textos con las imágenes arrastrando cada cartel de texto hasta el hueco bajo la imagen que creas correcto. Cuando hayas colocado los 5 pulsa sobre el simbolito inferior en forma de 'v' para comprobar si has acertado.

SIGLO XVIII

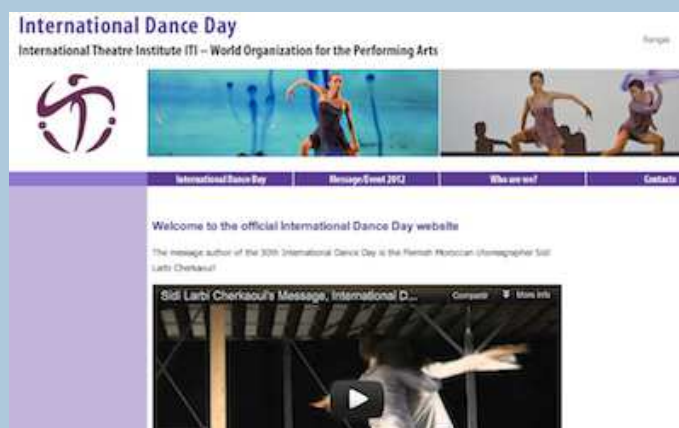
Ejercicio resuelto

Lee el siguiente párrafo. ¿Qué crees que nos quiere decir el autor del texto?

"Hijos de Terpsícore renuncien a los pasos excesivamente complicados, abandonen gestos artificiales y estudien los sentimientos... pregúntense por qué no hacen ciertos pasos cuando bailan un pas de deux... ¡fuera esas máscaras sin vida que son solo una mala copia de la naturaleza. ¡Escondan sus facciones y cubren la emociones, privándolas de su más importante forma de expresión!... Un ballet bien compuesto es transmisor viviente de las pasiones, modos, costumbres, ceremonias y vestuarios de todos los pueblos; de no ser así se convierte en un espectáculo frío y barato. El ballet no admite mediocridad."

Curiosidad

Imagínate la importancia que este coreógrafo ha tenido para la danza que el ITI-UNESCO (International Theater Institute) en 1982 institucionalizó el 29 de abril como **Día internacional de la danza**, conmemorando el nacimiento de Jean-Georges Noverre. Es por ello que el mes de abril es el mes de la danza. Esta organización tiene una página web muy interesante. [Haz clic aquí](#) para ver qué actos programan para ese día.

Pantallazo de la web

SIGLO XIX

Échale un vistazo a la siguiente noticia: [Los Louboutin de 20 centímetros inspirados en las zapatillas de ballet](#). Es muy posible que estos zapatos nos den sensación de verticalidad y de levedad pero ¿se puede caminar con ellos puestos?

A principios del siglo XIX se introducen por primera vez las zapatillas de ballet dando respuesta a la búsqueda de la elevación, la verticalidad y la liviandad... La bailarina se consolida como un ser etéreo e irreal enfatizado por la utilización del corpiño y del tutú. Estas novedades se deben a la publicación de la obra *El arte de Terpsícore* en 1820 de **Carlo Blasis**, estudioso de la danza y coreógrafo.

Se crearán ambientes irreales y fantasmagóricos en los

teatros al introducirse la luz de gas, dejando la sala a oscuras e iluminando solo el escenario. Los avances técnicos en la escenografía, al aplicar los descubrimientos de **Daguerre** en los decorados, intensificará la sensación de irrealidad y trasportarán al espectador a la obra.

Es en este período histórico, s.XIX, cuando se crean grandes espectáculos de ballet románticos como la trilogía de **Tchaikovsky** y **Marius Petipa**, compositor y coreógrafo respectivamente: *El Lago de los Cisnes*, *La Bella Durmiente* y *El Cascanueces*.

Foto de [Mindspillage](#) en Wikimedia Commons bajo [CC](#)

Con los inicios del s.xx se producen grandes cambios en el mundo de la danza y estos vienen de la mano del empresario ruso **Diaguilev** que supo aprovechar su intuición y sus conocimientos del mundo del arte moderno para acabar con la artificiosidad de los ballets románticos y renovar el lenguaje con sus **ballets rusos**.

La nueva danza se desarrollará en un solo acto en donde la música, la danza y la escenografía forman una unidad unitaria. Diaguilev contrata a los mejores bailarines, los más audaces diseñadores y los compositores más innovadores.

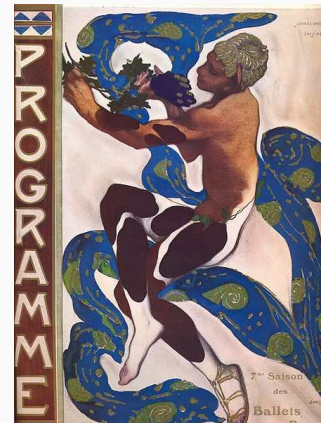

Imagen de [Sakko](#) en Wikimedia Commons bajo D.público

Comprueba lo aprendido

Váslav Nijinski, Léonide Massine, Tamara Karsavina, Pablo Picasso, Natalia Goncharova, Mijail Larionov, Jean Cocteau, Igor Stravinski, Erik Satie o Coco Chanel formaron parte de su nómina en un momento u otro de la historia de los *Ballets Rusos*.

¿Quiénes son y cuál era su función?

Busca esta información en Google y luego realiza la actividad. Ten en cuenta que alguno de

1. Nijinsky

- ☐ Bailarín
- ☐ Compositor.
- ☐ Coreógrafo.

Mostrar retroalimentación

2. Massine

- ☐ Compositor.
- ☐ Coreógrafo.
- ☐ Bailarín.

Mostrar retroalimentación

3. Tamara Karsaniva

- ☐ Coreógrafa
- ☐ Diseñadora de vestuario.
- ☐ Bailarina.

Mostrar retroalimentación

4. Picasso

- ☐ Bailarín
- ☐ Diseñador de escenografía.
- ☐ Empresario.

Mostrar retroalimentación

5. Natalia Goncharova

- ☐ Diseñadora de escenografía.
- ☐ Diseñadora de vestuario.

Mostrar retroalimentación

6. Diaguilev

- ☐ Coreógrafo.
- ☐ Empresario.
- ☐ Compositor.

Mostrar retroalimentación

7. Stravinski

- ☐ Compositor.
- ☐ Bailarín.
- ☐ Coreógrafo.

Mostrar retroalimentación

8. Ana Pavlova

- ☐ Diseñadora de vestuario.
- ☐ Bailarina.
- ☐ Compositora.

Mostrar retroalimentación

9. Erik Satie

- ☐ Bailarín.
- ☐ Compositor.

Mostrar retroalimentación

10. Coco Chanel

- ☐ Bailarina.
- ☐ Diseñadora de vestuario.

Para saber más

Visiona la película **Nijinsky** (1980), dirigida por Herbert Ross o bien busca algún vídeo en Youtube en el que aparezcan escenas de ballet.

El escándalo estuvo siempre asociado a la revolución coreográfica planteada por Nijinski en las producciones de Diáguilev. Ya en su primera creación para el escenario, *L'après-midi d'un faune* (Preludio a la siesta de un fauno), se esforzó por liberar el cuerpo del tradicional encorsetamiento coreográfico de los ballets clásicos. La pieza fue estrenada en el Théâtre du Châtelet de París el 29 de mayo de 1912, con partitura de Claude Debussy, figurines de Léon Bakst y escenografía de Odilon Redon. Creó una gran polémica entre el público parisino que, en principio, rechazó totalmente la concepción rupturista de la coreografía de Nijinsky. En la película aparece una versión de esta obra.

SIGLO XX

Imagen de [Scewing](#) en Wikimedia Commons bajo Dominio público

"Si te pudiera contar lo que quiere decir con palabras no merecería la pena bailarlo." **Isadora Duncan**

Reflexiona

- Coreografía:
Martha Graham
- Música de:
Zoltan Kodaly
- Interpretado
por: Peggy
Lyman
- Creado en
1930, filmado en
1976.

*Martha Graham Dance
Company*

Préstale atención al vídeo. ¿Qué emociones te provocan las imágenes? ¿Qué crees que cuenta esta danza? ¿Es una narración concreta o está más bien basada en sensaciones y emociones? Haz clic en el botón de más abajo y podrás leer lo que Martha Graham dice sobre esta obra suya.

Curiosidad

Este Doodle es el tributo que Google, con la obra del artista gráfico Ryan Woodward, le dedica al aniversario del nacimiento de **Martha Graham**.

La **Danza Contemporánea** está impregnada de **libertad**, tanto en los movimientos como en la forma de pensar. Se utilizan pasos de baile totalmente novedosos, se da un mayor contacto entre los bailarines, se crean coreografías más arriesgadas y técnicas más depuradas y se utiliza una vestimenta diferente a la utilizada en la danza clásica. Algunas de sus características son:

- La coreografía se basa en ideas y sentimientos.

- Las formas que se crean muestran la belleza y la fealdad de la vida.
- Se tiende hacia lo abstracto.
- El cuerpo puede pesar o medir lo que sea mientras este fuerte y flexible.
- Se trabaja en el suelo y en saltos con caídas.
- Hay muchos estilos de pasos.
- Se baila con la ropa que sea.
- Por lo general bailan descalzos. Uno o más hombres cargan a la mujer o a otros hombres de maneras inusitadas. Inclusive la mujer carga al hombre.

Además de las pioneras de la danza moderna ya mencionadas destacamos también a José Limón, Merce Cunningham, Maurice Bejart, Mark Morris o Pina Bausch entre otros.

Ejercicio resuelto

La película de Pedro Almodóvar *Hable con ella* (2002) comienza con una escena de danza contemporánea. Haz de detective y averigua el título de la obra y quién es el creador o la creadora de la coreografía.

Seguro que en Youtube encuentras un vídeo de esta obra.

Comprueba tu respuesta con la que te ofrecemos haciendo clic en el botón.

Para disfrutar más

Imagen de [Trialsanderrols](#) en Wikimedia Commons bajo CC

CINE Y DANZA

Cine y danza comienzan a bailar juntos en los mismos inicios del séptimo arte. Nos encontramos con abundantes escenas de danza en las películas de cine mudo que, para compensar la falta de la voz, incluían escenas de baile atractivas para el público por su movimiento.

Teniendo en cuenta la manera en la que aparece la danza en las películas podemos clasificarlas en tres categorías:

1. **Películas en donde aparecen escenas de danza** . En muchísimas películas aparecen escenas de danza. Por mencionar algunas (seguro que tu puedes pensar en muchas más): La danza de la muerte en *El séptimo sello* , de Bergman (1957); la composición de danza y canto en la escena de la liberación del pueblo campesino en *Novecento* (1976), de Bertolucci; el baile tradicional de boda en la película *El Padrino* , de F.F. Coppola (1992); el baile popular irlandés en la película *Titanic* , de James Cameron (1997).
2. **Películas sobre danza:** El argumento de la película gira sobre la danza en sí misma. *Las zapatillas rojas* , de Michael Powell y Emeric Pressburger (1948); *Billie Elliot*, de Stephen Daldry (2000); *Nijinsky* , de Haerbert Ross (1980); *Fama*, de Alan Parker (1980); *Noches de Sol*, de Taylor Hackford (1985); *El cisne Negro*, de Darren Aronofsky (2010) o *Pina* , de Win Wenders (2011).
3. **Musicales:** películas que combinan canto, música y baile y suele tener un argumento ligero, que busca el entretenimiento. Algunas de estas películas son:
 - Clásicas : *La calle 42* , de Lloyd Bacon (1933); *Sombrero de Copa*, de Mark Sandrich (1935); *Un día en Nueva York* (1949) y *Cantando bajo la Lluvia*, de Stanley Donen (1952) ; *Sonrisas y Lágrimas*, de Robert Wise (1965).
 - Años 60 y 70 : *West Side Story* , de Jerome Robbins y Robert Wise (1961); *Fiebre del sábado noche*, de John Bahdam (1977) y *Grease* , de Randall Kleiser (1978).
 - Más actuales : *Moulin Rouge* de Baz, Luhrmann (2001); *Hairspray*, de

Para saber más

Haz clic [aquí](#) y lee un fragmento de la entrevista realizada al director de cine **Carlos Saura** extraída de la página Web *Movimiento Danza y Tecnología* . En ella, el director nos habla sobre la especial relación que mantiene con el cine y la danza. Descubrirás el origen de su interés por este arte, su relación con los actores/bailarines, cómo rueda las escenas de baile y muchas cosas más.

Ejercicio resuelto

Imagen de [Collard](#) en Wikimedia Commons bajo [CC](#)

Es tu oportunidad de viajar a otra ciudad o incluso a otro país para ver un **musical** , aunque sea de manera virtual. ¿A qué ciudad podrías ir para ver el musical *Chicago* ? Seguro que encuentras el espectáculo en algún teatro europeo o americano ya que es uno de los más representados en todos los teatros del mundo. Busca información sobre el musical. ¿En que obra está basado y quién compuso la música y la letra?

Pulsa en el botón para comparar tu respuesta con la que te ofrecemos.