

AULA DIDÁCTICA
ESCALANTE

La danza

Teatre Escalante
Centre d'Arts Escèniques

Para empezar... ¡piensemos!

En nuestro video te contamos muchas cosas sobre la historia de la danza. Con estas fichas vas a aprender muchas más cosas y vas a realizar un trabajo final en grupo. Comenzamos con un trabajo de metacognición que te ayudará a pensar y a organizar tu pensamiento sobre el tema. Así pues, piensa y escribe en los apartados que te proponemos a continuación:

— Vas a conocer mucho sobre la danza. ¿Qué es lo que más te gusta de ella?

— ¿Cuál va a ser tu reto personal en el trabajo en grupo?

- Ayudar
- Compartir
- Escuchar
- Respetar opiniones

Escribe otros

— Después de ver el video, ¿qué te gustaría aprender?

Ya estamos preparados

Como habéis visto en nuestro video, a lo largo de la historia, la humanidad se ha servido de la música y la danza para expresar sentimientos y divertirse. En cada época las formas de expresión han estado relacionadas con la manera en que la gente se relacionaba, vivían y convivían.

A continuación, os presentamos un breve resumen de las características de cada época y unos videos para que os hagáis una idea de lo que debieron ser y son aquellas manifestaciones artísticas.

Nuestra propuesta de trabajo es que realicéis una lectura de cada ficha y visionado de los videos de cada época, para después elegir una de ellas y realizar la propuesta de creación que os hacemos.

- Organizaos en grupos de 4 a 6 personas.
- Elegid la época que queréis trabajar.
- Repartid las funciones según la propuesta de trabajo que os hacemos en cada ficha.
- Planificad el trabajo, ensayad y preparad la representación para ponerla en común con el resto de la clase.
- ¡Gozad del trabajo!

Las danzas tribales

Muchos arqueólogos e historiadores consideran que algunas de las escenas encontradas en las pinturas rupestres representan danzas y celebraciones musicales. También los estudios del comportamiento y las costumbres de algunas tribus primitivas que existen actualmente ayudan a crear hipótesis sobre la vida musical y danzarina del hombre primitivo. Los instrumentos de percusión y la voz acompañaban estas danzas.

Aquí tienes un ejemplo de este tipo de danzas:

<https://youtu.be/QBd1AtyyLZo>

La danza en el Antiguo Egipto

En las pinturas, en relieves y bajorelieves aparecen muchas imágenes de cantantes, instrumentistas y bailarinas acompañando a reyes y reinas, sacerdotes y agricultores trabajando en el campo.

La mayoría de los bailarines y músicos eran mujeres y formaban parte del séquito real, a menudo eran enterradas cerca de las tumbas reales como símbolo de algo muy preciado en la otra vida.

A parte de los instrumentos musicales, se utilizaba la voz que era considerada como el más poderoso instrumento para llegar hasta las fuerzas del mundo invisible.

Podéis escuchar la canción de la partitura más antigua encontrada y que se ha podido descifrar: Himno Hurrian del 1400 antes de Cristo.

https://www.youtube.com/watch?v=viMbnj_Ei2A

Para saber más...

Así pues, cabe pensar que los primitivos utilizaban la danza por motivos parecidos a los de la música:

- La magia y fuerzas superiores.
- Infundir valor a cazadores y guerreros.
- Ritos amorosos.
- Para divertirse.

Las danzas tribales

Os proponemos que según las características de lo que hemos explicado sobre las danzas tribales, creéis una danza de algunos de los temas propios de ellas:

- La magia y fuerzas superiores.
- Infundir valor a cazadores y guerreros.
- Ritos amorosos.
- Para divertirse.

Organizad el trabajo teniendo en cuenta: el tema, la forma en la que se va a realizar la danza, el vestuario, el número de bailarines y la música que vais a utilizar o crear, instrumentos que necesitáis...

Tomad nota de todas las funciones que tenéis cada uno en este trabajo.

— Tema de la danza:

— Acompañamiento rítmico musical :

Encargados:

— Vestuario y escenografía:

Encargados:

— Encargados de coreografía:

— Bailarines:

— Explicación de la coreografía:

La danza en el Antiguo Egipto

La danza en el Antiguo Egipto tenía unas características diferentes a las tribales. Según las características que os hemos explicado, cread una danza que haga referencia a aquellos ritos religiosos. Recordad que la voz era parte de la danza.

Organizad el trabajo teniendo en cuenta: el tema, la forma en la que se va a realizar la danza, el vestuario, el número de bailarines y la música que vais a utilizar o crear, instrumentos que necesitáis...

Tomad nota de todas las funciones que tenéis cada uno en este trabajo.

— Tema de la danza:

— Acompañamiento rítmico musical :

Encargados:

— Vestuario y escenografía:

Encargados:

— Encargados de coreografía:

— Bailarines:

— Explicación de la coreografía:

La danza en la Antigua Grecia

Para saber más...

Según el gran escritor Homero, la danza fue enseñada por los dioses a los mortales por lo que era considerada un don divino. Pasó de ser un lenguaje religioso con los dioses, a las ceremonias civiles, fiestas y vida cotidiana siendo parte de la educación de los niños y jóvenes. La danza se realizaba junto a la música y el teatro en espectáculos públicos.

Las danzas más famosas fueron:

- **Las danzas dionisiacas:** eran danzas sagradas dedicadas al dios Dionisos, es considerada la más antigua, en principio era bailada solo por mujeres hasta que evolucionó pasando a ser bailada por hombres y mujeres. Se bailaban cantando alrededor del altar. Con los años evolucionó de religiosa a civil y de ahí al espectáculo en teatros.
- **Las danzas pírricas:** danza militar consistía en un baile de movimientos gimnásticos encadenados. También empezó como danza religiosa, pasando a profana y al espectáculo. Era bailada por hombres.
- **Otras danzas:** existían danzas diferentes para cada dios, unas eran bailadas por sacerdotisas y jóvenes alrededor del altar, otras por muchachos y muchachas en diversas celebraciones. También como diversión y en celebraciones como bodas, banquetes e incluso entierros, había danzas que eran bailadas por ciudadanos y campesinos.

Los movimientos en las danzas se centraban en torso, brazos y manos, mucho menos en los pasos.

Aquí podéis ver una recreación de aquellas danzas:

<https://www.youtube.com/watch?v=i5yQYM7zsrww>

La danza en la Antigua Grecia

En la Grecia clásica la danza era una parte muy importante de la educación de los jóvenes. De acuerdo a lo que ya hemos explicado, elegid una de las danzas modelo y según sus características diseñad y bailad la coreografía que creéis.

Recordad que pueden ser:

- Danzas dionisiacas.
- Danzas pírricas.
- Otras danzas.

Organizad el trabajo teniendo en cuenta: el tema, la forma en la que se va a realizar la danza, el vestuario, el número de bailarines y la música que vais a utilizar o crear, instrumentos que necesitáis...

Tomad nota de todas las funciones que tenéis cada uno en este trabajo.

— Tema de la danza:

— Acompañamiento rítmico musical :

Encargados:

— Vestuario y escenografía:

Encargados:

— Encargados de coreografía:

— Bailarines:

— Explicación de la coreografía:

La danza en la Edad Media

Para saber más...

Sabemos por textos e ilustraciones que la danza se practicaba en la Edad Media en distintos ambientes, tanto la nobleza en sus castillos como los campesinos y comerciantes en las plazas. Incluso la Iglesia, que era contraria a estas celebraciones, permitía en ocasiones realizar sencillas danzas con el fin de acercarse a los fieles.

— La nobleza en castillos y palacios

Se realizaban tanto danzas cortesanas en grupo para entretenimiento y celebraciones de los nobles como exhibición de bailarinas expertas.

Las danzas practicadas por la nobleza eran de pies arrastrados y menos saltarinas, en grupos en línea o en círculo.

En estos videos podéis ver algunas de ellas:

Danzas medievales de la corte. Martín Castaño
<https://www.youtube.com/watch?v=XkJH5dBVhg0>

Schiarazula Marazula
<https://youtu.be/GAwGz3-2XXA>

— Los plebeyos en plazas

Danzas de grupo para celebraciones, fiestas y diversión. Eran conocidas por todos. Se bailaban en grupos formando círculos o filas, saltarinas y animadas.

También se realizaban exhibiciones por bailarines dentro de las representaciones de juglares que viajaban por los pueblos.

En estos videos podéis ver algunas de ellas:

https://youtu.be/_pQnZ7Enk64

<https://youtu.be/LH2G2imXDBs>

— Religiosas

Danzas de tipo didáctico de formas austeras y sencillas. Se representaban a la puerta de la iglesia.

Una curiosa danza era la “Danza macabra” o “de la muerte” la realizaba un bailarín disfrazado de esqueleto y acompañaba al cortejo fúnebre en los entierros.

En este video podéis ver una de ellas:

<https://youtu.be/hm31lko8TMU>

La danza en la Edad Media

Pensad en qué os queréis convertir, en nobles en sus castillos, en plebeyos en sus fiestas en la plaza o en danzarinas de la danza macabra.

Organizad el trabajo teniendo en cuenta: el tema, la forma en la que se va a realizar la danza, el vestuario, el número de bailarines y la música que vais a utilizar o crear, instrumentos que necesitáis...

Tomad nota de todas las funciones que tenéis cada uno en este trabajo.

— Tema de la danza:

— Acompañamiento rítmico musical :

Encargados:

— Vestuario y escenografía:

Encargados:

— Encargados de coreografía:

— Bailarines:

— Explicación de la coreografía:

La danza en el Renacimiento

Para saber más...

En esta época la danza adquiere gran importancia gracias a los avances musicales del momento y a la invención de la imprenta pues comenzaron a publicarse los primeros tratados de danza de la historia. Al pasar a ser una asignatura que se estudia en libros, la sociedad aristocrática comenzó a darle mucha importancia. Comenzó la separación entre las danzas populares y las cortesanas o de salón. En los tratados de danza no solo se habla de los pasos concretos que hay que dar en los diferentes bailes sino también todo tipo de detalles como el espacio, el carácter de los bailarines y las formas musicales.

Todo esto hizo que grandes artistas del momento como Leonardo da Vinci o Botticelli pintaran decorados y escenografías para los espectáculos de danza. A mediados del siglo XV Doménico da Piacenza es considerado el primer coreógrafo de la historia pues realiza unos escritos sobre la danza marcando cinco elementos importantes a la hora de crear una coreografía.

Tipos de danza:

— La Danza Alta

Incluía saltos y levantamiento de los pies y las piernas. Eran más propias de los bailes populares, aunque también hubo alguna cortesana. La Gallarda fue una de estas danzas cortesanas interpretadas con paso saltado.

— La Baja Danza

Más solemne, pausada y elegante, propia de los nobles que vestían complicados y pesados trajes por lo que los pies eran arrastrados. La Pavana fue la más importante de esta baja danza de origen español o italiano, refinada, pausada y majestuosa como si imitara los movimientos de un pavo real.

En estos videos podéis ver el ejemplo de Pavana y Gallarda:

https://youtu.be/vX_6lf5Ou6I

<https://youtu.be/BXZrT4fMgFk>

La danza en el Renacimiento

Tenéis la ocasión de convertir os en coreógrafos de palacios para divertir a nobles y reyes. Cread una Pavana o una Gallarda copiando los pasos y formas que habéis visto en los vídeos.

Organizad el trabajo teniendo en cuenta: el tema, la forma en la que se va a realizar la danza, el vestuario, el número de bailarines y la música que vais a utilizar o crear, instrumentos que necesitáis, es hora de utilizar vuestra flauta dulce si os apetece.

Tomad nota de todas las funciones que tenéis cada uno en este trabajo.

— Tema de la danza:

— Acompañamiento rítmico musical :

Encargados:

— Vestuario y escenografía:

Encargados:

— Encargados de coreografía:

— Bailarines:

— Explicación de la coreografía:

La danza en el Clasicismo

Para saber más...

Desde finales del siglo XVIII la danza comienza a experimentar cambios importantes, tanto en la técnica como en el concepto de espectáculo. Algunas de las características de aquel periodo son:

- Comienzan a aparecer los bailarines profesionales, se convierte en una disciplina difícil y especializada.
- Las mujeres comienzan a formar parte muy importante en las coreografías, sus vestidos son más cortos y sencillos. Los movimientos son cada vez más complicados.
- La danza se independiza del teatro y de la ópera. Pasa a contar historias sin necesidad de ser cantadas o declamadas.
- Aparece el ballet de Acción o Pantomima. Consistía en una coreografía narrativa que combinaba danza y mimo.

El 29 de abril de 1727 nace Jean Georges Noverre, considerado el primer bailarín y coreógrafo que realizó la renovación total de la danza siendo exportada a muchos países. Desde 1982, cada 29 de abril se celebra el “Día internacional de la Danza” en recuerdo de su nacimiento.

Aquí podéis ver un ejemplo del fragmento de “Los pequeños cisnes”, perteneciente al famoso ballet *El lago de los cisnes*.

<https://youtu.be/H-5PWCsx20E>

Y este otro el famoso “Vals de las flores”.

<https://youtu.be/2DiL3p98ejE>

¿Cuándo aparecen las zapatillas de punta?

Tras la Revolución Francesa quedaron eliminados del ballet los zapatos de tacón pasando a usarse unas zapatillas más ligeras y suaves con unos pliegues en la punta y unas cintas que aseguraban el pie del bailarín, se conocían como “zapatos pointe”, lo que serían las zapatillas de media punta actuales.

Pero son consideradas las primeras zapatillas de punta las que utilizó Maria Taglioni (1804-1884), elaboradas por su padre que también fue bailarín.

La danza en el Clasicismo

Esta danza requiere de una técnica especializada y muy difícil, así que os lo dejamos a vuestra elección. Podéis intentar imitar uno de los fragmentos de los dos ejemplos que os hemos mostrado en los vídeos.

Organizad el trabajo teniendo en cuenta: el tema, la forma en la que se va a realizar la danza, el vestuario, el número de bailarines y la música que vais a utilizar o crear, instrumentos que necesitáis, es hora de utilizar vuestra flauta dulce si os apetece.

Tomad nota de todas las funciones que tenéis cada uno en este trabajo.

— Tema de la danza:

— Acompañamiento rítmico musical :

Encargados:

— Vestuario y escenografía:

Encargados:

— Encargados de coreografía:

— Bailarines:

— Explicación de la coreografía:

La danza Moderna

Para saber más...

La danza va cambiando a lo largo de la historia al igual que cambia la sociedad, las costumbres, los hechos políticos como las guerras, los problemas económicos... así ocurrió a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Los bailes populares volvieron a tener mucha importancia, las nuevas técnicas de la danza y la importancia como espectáculo, transformaron el concepto de danza pasándose a llamar Danza Moderna.

Algunas de sus características son estas:

- Las agrupaciones son más libres, los movimientos y coreografías más abiertas facilitan las improvisaciones.
- El gesto junto al movimiento son partes muy novedosas que rompen con el anterior concepto clásico de máxima belleza.
- La relación con el público cambia a través de una mayor expresividad del movimiento.
- Aparecen elementos de luz y tecnológicos como parte de la expresión de la danza.
- Preferencia de la zapatilla de media punta y el pie descalzo, el vestuario muy diverso, desde el tradicional tutú a las mallas, vaqueros, ropa de calle o disfraz.
- El bailarín tiene un protagonismo parecido al de la bailarina no solo como porteador, incluso con mayor protagonismo.
- Los temas son muy variados, textos narrativos, reivindicativos o incluso con expresión abstracta.

En el siguiente video podéis ver el trabajo como coreógrafa y bailarina de la valenciana Neus Gil Cortés cuyo trabajo se desarrolla últimamente en Londres. Observad cómo la musicalidad del texto hablado forma parte del ritmo en los gestos. La bailarina se pregunta si lo que hace con su baile es exactamente Arte y qué opina la gente “normal” sobre esto.

IS THIS ART?

<https://vimeo.com/96193393>

La danza Moderna

Siguiendo las características de este tipo de danza, pensad en un tema que nos preocupe en estos momentos, el cambio climático, los plásticos en los mares...

Organizad el trabajo teniendo en cuenta: el tema, la forma en la que se va a realizar la danza, el vestuario, el número de bailarines y la música que vais a utilizar o crear, instrumentos que necesitáis, recordad que en este tipo de danza no es necesaria la música, podéis crear escenarios sonoros con objetos que hagáis sonar.

Tomad nota de todas las funciones que tenéis cada uno en este trabajo.

— Tema de la danza:

— Acompañamiento rítmico musical :

Encargados:

— Vestuario y escenografía:

Encargados:

— Encargados de coreografía:

— Bailarines:

— Explicación de la coreografía:

Los festivales de danza

Trabajo por parejas

Un **Festival de danza** es un lugar de exhibición y también de encuentro entre creadores, bailarines, coreógrafos, técnicos y gestores.

Durante el año, en Valencia se celebran varios festivales de danza con la finalidad de dar a conocer al público las nuevas corrientes del mundo de la danza así como crear un punto de encuentro entre creadores y profesionales de todo el mundo.

Tomad nota de los siguientes datos que encontraréis en las webs que os hemos señalado y contestad a las preguntas:

Podéis visitar también la web del ministerio donde encontraréis el listado de todos los festivales de danza dependientes del ministerio de cultura. Haced un listado de todos ellos indicando la ciudad donde se realiza.

<https://www.danza.es/actualidad/festivales>

Festival de danza

Circuito Bucles en València

<https://circuito-bucles.com/>

— ¿Qué es circuito Bucles?

— ¿Cuál es su objetivo y finalidad?

— ¿Qué misión tiene el festival?

Dansa València

<https://cultural.valencia.es/es/activitats/danza-valencia-2019/>

— ¿Desde qué año se celebra Dansa València?

— ¿Cuál es su objetivo y finalidad?

— ¿Qué misión tiene el festival?

La vocación del coreógrafo

Marcos Morau el niño que quiso crear danza sin subirse a un escenario

“Saber desde pequeño que te quieres dedicar a la creación, a la danza, pero sin subirte a un escenario... no suele ser habitual”.

Marcos Morau lo tuvo claro cuando le tocó decidir su futuro profesional y de Ontinyent - su pueblo natal- se fue a Valencia, de ahí a Barcelona y después dio el salto a Nueva York. El resultado, La Veronal, su compañía de danza.

Os invitamos a que escuchéis la entrevista que le hicieron a Marcos en Radio Nacional en el programa *A compás*.

http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SACOM01/mp3/1/7/1529691815771.mp3

Mientras escucháis, podéis ir tomando nota de los temas que más os llaman la atención de la entrevista para después comentar entre toda la clase vuestras impresiones.

¿Qué te parece la idea de perseguir los ideales desde tan pequeño? ¿Crees que es importante el papel de la familia? ¿Por qué?

Podéis visitar la web de la compañía La Veronal y ver los vídeos de los espectáculos que han presentado en los escenarios.

<http://www.laveronal.com>

Propuesta de mejora personal

— ¿En qué aspectos debería mejorar?

— ¿Qué medidas debería tomar para mejorarlos?

Piensa cómo has realizado el trabajo, qué has aprendido y cómo te has sentido.

Pinta cada fragmento de la diana de color. Recuerda que cuanto más positiva es tu evaluación más te alejarás del punto 1.

