

DANZA

I.N.E.F.

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA

DANZA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

Dimas Carrasco Bellido
David Carrasco Bellido

ÍNDICE

TEMA 1

LA DANZA CLÁSICA

1. Posición básica de los pies y de los brazos.

TEMA 2

NOVORRE

TEMA 3

PETIPA

TEMA 4

TENDENCIAS DE LA DANZA EN EL SIGLO XX EN EUROPA

1. Jaques Dalcroce.
2. Ballets rusos de Diaghilev.
3. R. Von Laban.
4. M. Wigman.
5. K. Jooss.

TEMA 5

TENDENCIAS DE LA DANZA EN EL SIGLO XX EN U.S.A.

1. Francois Delsarte.
2. Isadora Duncan.
3. Ruth Denis.
4. Ted Shawn.
5. M. Graham.

TEMA 6

ÍNDICE DEL PANAROMA HISTÓRICO – ESTÉTICO DE LA DANZA

1. Libro de Luis Bonilla.
2. Libro de Jaques Baril.

TEMA 7

BAILES DE SALÓN

1. Historia de los bailes de salón.
2. Clasificación de los bailes de salón más populares.
3. Técnica básica y general.
4. Estudio de algunos bailes.

TEMA 1

DANZA CLÁSICA

1. Posiciones básicas de pies y brazos.

En la danza clásica existen tanto de brazos como de pies cinco posiciones básicas. Dentro de ellas existen de dos tipos las que son cerradas y las que son abiertas. Concretamente la distribución sería la siguiente:

- Abiertas: 2ª y 4ª.
- Cerradas: 1ª, 3ª y 5ª.

Debemos comentar que en la danza clásica se utilizaba para la realización de los ejercicios la utilización de la barra donde las técnicas del plie y el tendus tenían una gran relevancia.

TEMA 2

NOVORRE

Novorre, J. G. (1727 – 1810); reformador de la danza de su tiempo, aunque tuvo algunos predecesores. Él fue el que trabajo para reunir todas las nociones para llegar al “ Ballet de acción “. Impone ideas nuevas.

Su sobrino en 1982, hace una biografía del autor llamado “ Vida y obra del caballero Novorre “ (francés). En su juventud, destinado a la línea militar, pero le dice a su padre que quiere estudiar danza, por tanto se niega, pero no se conforma con un estudio o enseñanza corporal, sino que por su cuenta estudia anatomía y música.

El Marqués de Ponpadour (era superintendente de los pequeños placeres reales), hermano de la cortesana madam de Ponpadour, le abre las puertas de la Opera de París.

Novorre encuentra una gran oposición para abrir el ballet por parte de los componentes de la ópera. Pero a pesar del enchufe que tenía para entrar en la ópera de París, se tiene que ir a provincias para demostrar la valía de sus obras.

En Lyon en 1760, saca la primera edición de sus “ LETTRES “, dedicándose a montar ballet y a teorizarlos. En 1807, acaba de escribir todas sus cartas, llegando hasta la número 45.

Como su país natal no lo quería, pues se va a Europa para ser considerado. Dedicar su obra a un príncipe alemán llamado Wütemberg. Le llaman a la corte de Stuttgart, para que sea maestro de ballet. Él accede y convierte a Stuttgart en la capital de la danza durante un tiempo. También es llamado de Viena en 1770, estando allí 4 años, durante los cuales, crea nuevas coreografías, las cuales eran muy eróticas, tales como: “ La muerte de Agamenon “ (causa en los espectadores temblores de horror).

Una vez que es considerado, María Antoineta le llama a Francia, reclamándole e imponiéndole que vaya a la obra de París. Aquí en París, logra estrenar una coreografía con música de Mozart. En París no consigue establecer una buena relación con el público, con lo que negocia su marcha en 1782, pero no saca un duro.

Inglaterra le recibe por lo que se refugia en Londres. Sigue trabajando y está algo considerado, pero vuelve a su patria para morir allí.

El compone a lo largo de su vida 150 ballet. Su teoría se difunde ampliamente por toda Europa, lo que supone un movimiento renovador. Fue Novorre el que convierte el ballet en un género artístico independiente y completo.

Su doctrina consta de las siguientes características:

1. Su ballet es de acción en contra de un ballet de divertimento.
2. Para él la danza debe ser natural y expresiva, llamada por él pantomima.
3. Las máscaras deben ser suprimidas del ballet.

4. El vestuario no debe constar de vestidos impresionantes y además no se deben usar pelucas.
5. Formación del bailarín: para él debe ser una persona con una formación corporal adecuada y una cultura general, como anatomía, poesía, historia, etc.

TEMA 3

PETIPA

Petipa, M. (1822 – 1910) es un francés, hijo de la danza. Le llaman de Rusia, de Petersburgo, siendo él en 1847 el primer bailarín del ballet de San Petersburgo. Fue maestro de ballet ruso. Es muy metódico, no es un renovador, ya que, no tiene mucha imaginación, poniendo toda su atención en los solistas. Hay tres grandes obras que todavía se reponen, como son:

- “ El lago de los cisnes “ (1891),
- “ La bella durmiente del bosque “ (1890), basada en un cuento de Perraul.
- “ Cascanueces “ (1902), basada en un cuento de Hoffmman y siendo la música de Tchaikowski.

Estos ballets conservan la gracia, el estilo de los ballet del Rey Sol, Luis XIV.

A Petipa le coge el problema del tiempo, y a finales del siglo XIX, las tendencias artísticas cambian, tanto en pintores como en músicos, etc. Los propios alumnos de Petipa son:

- Fokine: considera que su maestro está pasado de moda.
- Gorsky.

Estos dos autores jubilan a Petipa. Muere en 1910 en Rusia como sino lo conociese nadie.

En 1909, aparece en París los ballet rusos de Diaghilev. En 1909, es cuando se produce el nacimiento del ballet moderno.

TEMA 4

TENDENCIAS DE LA DANZA EN EL SIGLO XX EN EUROPA

1. Jaques Dalcroce.

J. Dalcroce (1865 – 1950) es suizo y precursor de la danza en Europa. Descubre una nueva manera de movimiento, al que llama *Rítmica*, la cual es una técnica de educación corporal que puede ayudar a la educación musical. Esta educación es psicomotriz y se basa en la repetición de ritmos. Este método tiene como objetivo, la educación de los alumnos a través de la práctica de un solfeo corporal con movimientos claros y económicos. El principio fundamental de esta técnica es la tensión – relajación.

2. Ballets rusos de Diaghilev.

Diaghilev (1879 – 1929) fue el primer mecenas del arte. Da a conocer en Rusia a los pintores impresionistas y a los músicos de vanguardia de aquella época, como eran Debussi, Ravel y Stravinski.

En 1909, crea los ballets rusos y los da a conocer en París con coreografías de Fokine. Estos ballets cambian la concepción de la danza, ya que, su representación dura muy poco. Diaghilev quiere que la danza sea el punto de confluencia de todas las artes y para ello, se rodea de artistas de otras ramas. Lo primero que pretende es cambiar la escenografía, utilizando a pintores como Picasso o a Sert, e incluso, artistas de la talla de Ana Paulora, Nijinsky.

En 1912, se produce un escándalo al bailar Nijinsky el ballet “ La siesta de un fauno “ hecha por Debussi. El escándalo se produce por hacer gestos obscenos durante un sueño. Un poco más tarde aparece un nuevo escándalo con el ballet “ La consagración de la primavera “ con música de Stravinski, debido a que también se realizan gestos obscenos.

M. Bejart es un coreógrafo que reprocha a Diaghilev haber echo una revolución en la danza a nivel de la estética y no una revolución a nivel de la ética.

3. R. Von Laban.

R. Von Laban (1879 – 1958) es un suizo que renuncia a su carrera militar abriéndose camino en Rusia con *la escuela de arte del movimiento*. Inventa un sistema de partitura del movimiento, llamada *labanotación*. En 1936, consigue una coreografía con mil gimnastas para los Juegos Olímpicos de Berlín. Esta coreografía se consigue gracias a la labanotación, la cual consigue que los mil gimnastas realicen lo mismo aunque no se conociesen. En 1938, se tiene que marchar de Alemania porque le persiguen los nazis.

Su metodología consta de tres principios:

1. El espacio: tiene tres niveles, el vertical, el horizontal y el transversal. Estos tres niveles se escriben en 12 direcciones, produciéndose una esfera con

puntos tangenciales, al que llama el icosaedro, el cual le encuentra parecido con la escala musical cromática.

2. El tiempo: el tiempo contiene movimiento, ritmo y duración.
3. La energía: es el elemento esencial para la expresión del gesto en la danza.

4. M. Wigman.

M. Wigman (1886 – 1973) fue alumna y asistente de Von Laban. Se le considera la fundadora de la danza alemana. Vive en su piel las tragedias de su propia tierra. Ella usa máscara en el ballet y expresa dos polos diferentes: la desesperación y la revolución. En 1940, los nazis cierran la escuela del arte del movimiento, pero a pesar de esto, ella se queda en Alemania.

Ella realiza dos aportes a la danza:

- La reptación.
- El contacto con el suelo.

Ella expresa los sentimientos por medio del gesto y la música para su danza fue un soporte indispensable, aunque luego la rechazo totalmente.

5. K. Jooss.

K. Jooss (1901 – 1979) tiene una amplia formación artística, ya que, se ha educado en todas las artes, pero se inclina por la danza, debido a que conoce a Laban. En 1932, recibe el primer premio de un concurso llamado los archivos de la danza, a través de la presentación de la obra la “ mesa verde “. En su técnica entra en juego la mímica y se pintan las caras.

TEMA 5

TENDENCIAS DE LA DANZA EN EL SIGLO XX EN U.S.A.

1. Francois Delsarte.

F. Delsarte (1811 – 1871) es francés y precursor de la danza en U.S.A. Se dedica a investigar y dice que a cada emoción humana le corresponde un movimiento. También observó a enfermos de mentes. Este autor extrae las siguientes ideas:

1. Para bailar el cuerpo es necesario movilizarlo por completo y sobre todo el dorso.
2. La expresión del gesto viene por el binomio relajación – contracción.
3. Todos los sentimientos tienen una traducción gestual propia.

Delsarte fue precursor en U.S.A. debido a que Mackay es el que propaga el Delsartismo ya que fue a Francia y desde ahí escribió un libro “ el Harmonic Gymnastic “.

2. Isadora Duncan.

Isadora Duncan (1878 – 1927) tiene de su vida una leyenda. El instinto domina tanto a su obra como a su persona. Lucha por la liberación femenina y no establece ninguna técnica ni ningún principio teórico, ya que, su danza es la expresión de su personalidad.

Se inspira en los movimientos de la naturaleza. Sus movimientos son redondos en general. Da mucha importancia al contacto de toda la planta del pie en el suelo. Se basa en la belleza de la cultura griega. Reforma el vestuario, quitando el maillot y poniendo la túnica. No utiliza nunca decorados, prefiriendo el aire libre. Da mucha importancia a la respiración y sitúa el origen de todos los ejercicios en plexo solar. Su formación académica y pedagógica la ha adquirido en la escuela de la Harmonic Gymnastic Su arte acaba cuando muere, no dejando escrito nada.

3. Ruth Denis.

R. Denis (1878 – 1968) fue la primera dama de la danza americana. Se formó en la escuela Harmonic Gymnastic. Era una bailarina de variedades.

En una de sus giras por U.S.A. ve un cartel publicitario de la diosa Isis, cambiando totalmente su vida, pasando a ser una bailarina de primer orden.

A raíz del cartel, empieza a investigar en la mitología oriental formándose en el ballet de esta mitología.

4. Ted Shawn.

T. Shawn (1891 – 1972) especifica la danza americana, a sus bailarines los desnudas para actuar, ya que, piensa que el cuerpo desnudo es la mejor expresión corporal.

Sus primeras intenciones de bailar fue porque de pequeño tuvo dicteria. El médico le dijo que hiciera deporte y él lo hace a través de la danza, la cual le recupera. En 1911, conoce a Denis, se enamora y se casa con ella un poco más adelante. Tuvo un ballet, y su primera representación fue con 8 alumnos en el Springfield Collage.

Su danza es exclusivamente masculina. Denis y Shawn crean una institución llamada *Denishawn*, cuya misión era la actividad corporal para estimular la imaginación de los bailarines. Más adelante sigue con la danza en oriente, e incluso aprende flamenco en España.

5. M. Grahan.

M. Grahan (es la mayor arquitecta de la danza moderna. Es una maestra sagrada del teatro de la danza. Creadora de los dramas poéticos más importantes del siglo XX, inspirándose en sus propios sentimientos. Es pedagoga, baila y enseña.

Ella recomienda la ejercitación de llevar las extremidades lo más lejos posibles de lo que físicamente pueda y también recomienda la contracción – relajación. Sus ballet se convierten en gritos de las injusticias sociales.

En 1969, aparece en público por última vez y en 1975 crea la coreografía de la obra *Lucifar*, para dos bailarines europeos llamados Fontein y Nureyev.

En 1976, Europa conoce la obra de Grahan y su técnica consta de 3 principios:

1. Contracción relajación: con un papel fundamental que es la respiración, ya que, el movimiento parte desde el centro del cuerpo y se extiende a la periferia.
2. Las caídas: no son estados de abandono sino que son variadas posiciones de equilibrio.
3. Los saltos: el cuerpo al caer no golpea el suelo, sino que rebota.

El mayor papel de su vida es el ballet “ **Clipmenestra** “ que es una tragedia griega, en la que demostró todos los rostros de mujer, con las que vivió, como son las de su madre, la de su esposa, la de la reina, la amante y la vengadora.

TEMA 6**ÍNDICE DEL PANAROMA HISTÓRICO – ESTÉTICO DE LA DANZA****1. LIBRO DE LUIS BONILLA.****LA DANZA EN EL MITO Y EN LA HISTORIA*****CAPÍTULO 1: La danza en la prehistoria.* (25).****1.1. Danzas eróticas o de la fecundidad (25):**

- Pinturas rupestres de Cogul. (25).
- Opiniones sobre la pintura rupestre de Cogul, de:
 - Ismael de Pan y Paul Wernett (26).
 - Brevil (26).
 - Cabré (26).
- Significado de Fecundidad y pubertad (26).
- La danza de Cogul (26).
- La danza de la pintura del Levante (27).
- La danza como unión entre las tribus (27).
- Méjico (28).
- Europa (28).

1.2. Danzas rituales (29).

- Ceremonias previas a la caza y a la guerra, basadas en las danzas (29).
- Representaciones en la Cueva de la Vieja de Alpera (29 y 30).
- Opinión de Cabré sobre las danzas guerreras (30).
- Significado de danza para las tribus guerreras (30).
- Ritos tartesianos (31).

CAPÍTULO 2: Las danzas medievales en la vida y en la muerte.* (101).*2.1. La agonía del simbolismo clásico (103):**

- La danza en Occidente clásico (103).
- Las danzas orientales de Bizancio (103 y 104).
- La iglesia (103).
- Folklore europeo con: danzas vascas, navarras, catalanas y andaluzas (105).

2.2. La danza ante la nueva moral (106).

- *Balationes*: significado y utilización (106).

- Representaciones en Francia, Inglaterra, Italia y España (Sevilla). (106 y 107).
- Cortejo de Plañideras (107).
- Danzas fúnebres (107).
- Danzas macabras (108).
- Danzas frenéticas (108).

2.3. La danza de la muerte (109).

- Danza macabra o Macaber (109, 110 y 111).
- Una obra en España es la de “ Rabí Don Santo Tob “ (112).

2.4. Danzas obsesivas (113).

- “ El baile de San Vito “ ⇒ danza frenética e historia.
- “ El baile de las tarantela y los aquelarres bailables de las brujas “ (114).

2.5. El frenesí y la tarántula (115).

- El tarantismo (115).
- La música de las tarantelas (115).
- Danzas curativas (116, 117 y 118).

2.6. El histerismo y las danzas de brujas (119).

- Orgías de brujas en los campos de Aquelarre (120).
- Los ritmos de los estribillos (120 y 121).

2.7. Las danzas juglarescas (122).

- Significado de juglar (122).
- Los juglares en los palacios (122 y 123).
- Tipos de danzas de juglares (123).
- Época de Minnesinger: travadores europeos (124).

2.8. Las danzas en los palacios (125).

- La danza llamada “ Rueda “ en España: significado y método (125).
- Danzas caballerescas medievales (125).
- Don Pero Niño (125).
- Actuación e influencia de los reyes: Enrique II, Enrique III y Pedro IV (126 y 127).
- Baile aristocrático: carola, ronde – carole y dance – royales (127).
- Transformación de una carola a otra (128).

2.9. Las danzas populares (129).

- Las danzas de los campesinos como la “ estampida “ (129).
- La danza “ basse dance “ del renacimiento (129).

- La “ alta danza “ en España (129).
- La jota española (130).
- Desarrollo de los bailes medievales populares (130).
- La sardana catalana (130).
- Las danzas andaluzas (131).
- Las danzas de las ceremonias como la de Palos, la de los pañuelos y la jota (131 y 132).

2.10. Las danzas campesinas del fuego (134).

- El investigador Frazer (134).
- El “ día de mayo “ y la “ noche de San Juan “ (134).
- Origen de esos días (134).
- El rito del fuego (134).
- El sol: danza en el cielo (136).
- La noche de San Juan en España y en el sur de Francia (136).
- La noche de San Juan en Asturias y Galicia (137).

CAPÍTULO 3: Las danzas de los siglos XVI al XVIII. (145).

3.1. Danzas exóticas de origen americano (146):

- Procedencia, significado y popularismo de estas danzas (146).
- Tipos de danza:
 - La zarabanda de Felipe III (147).
 - La chacona (Lope de Vega hablo de ella) (147).
 - Las mudanzas: con bailes diferentes como bandos, corrogrande y los comentarios de Lope de Vega (149 y 150).
 - La capona de 1615 (150).
 - El Escarramán y el comentario de Cervantes sobre esa danza (150).
 - El canario (151 y 152).

3.2. Danzas populares de espadas (153).

- Origen indo – germánico en Europa de esta danzas populares de espada (153).
- Estas danzas en la región vasca son:
 - Salto vasco (153).
 - Las lanzas (153).
 - El auresku (153).
 - El espata dantza (153).
 - La danza de espadas (153).
- Característica esencial de estas danzas: “ el bobo “ (154).
- Significado de estas danzas (155).
- Los bastones de mando o mágicos (155).

3.3. Las danzas de salón en el Renacimiento y el Barroco (156).

- La gallarda del siglo XVII y cómo se bailaba (156, 157 y 158).
- La pavana del año 1600 (aparece antes que la gallarda) (158 y 159).
- La pavanilla italiana (159).
- Minué. Es la pavana del barroco (161).
- Giga (161).
- La country dance (164).
- La contradanza (siglo XVIII) (161).

3.4. El “ballet” (162).

- Los ballets del cour de Luis XIII (162).
- “Los ballets Comique de la Reine “ dirigido por Beaujoyeux (162).
- Creación de la Academia de la Música de la danza por Luis XIV (162).
- Beanchamp pone los cimientos de la danza clásica (163).
- El bailarín Lully (163).
- Moliere (163).
- Lope de Vega (163).
- Llegado el barroco, destacan:
 - Raneau, quien introduce las posiciones del ballet (163).
 - Novorre, quien suprime algunas cosas, como pelucas (164).
 - Despotismo ilustrado (164).
 - Gluck (164).
 - Vida de Novorre (166).
 - Algunos ballets de Novorre (166).
 - Mozart y Beethoven (166).
 - El ballet romántico (166).

CAPÍTULO 4: El romanticismo europeo y la revolución del vals. (293).

4.1. Decadencia de la danza aristocrática (295):

- Definición de danza para el romanticismo (295).
- Origen de la danza aristocrática, en círculos burgueses como Alemania y Austria (295).
- Críticas hacia esta danza (296).
- Crece en elegancia (297).

4.2. El triunfo de la danza de Viena sobre la hegemonía francesa (298).

- El siglo XIX con Chopin y Strauss (el rey del vals) (298 y 299).

4.3. América, el vals y el final de un siglo (300).

- Retorno del vals a Europa (300).
- El “ vals de Bostán “ y el “ vals del Danubio “ (300).
- Strauss y Lehar (300).
- La polca y la polca – mazurca (300 y 301).
- El cancán del Moulin Rouge (301).
- Las exhibiciones de las girls (301).

4.4. El “ ballet “ romántico (302).

- Año 1830 con autores, compositores y tipos de vals (302).
- El ballet de la mujer con el baile de puntas y el tutú (303).
- La sílfide de María Taglioni (303).
- El ballet de la Giselle (304).
- Fany Elsler y Carlota Grisi (304).
- Delibes y el Ballet imperial (304).
- Lago de los cisnes (304).

2. LIBRO DE JACQUES BARIL

LA DANZA MODERNA

CAPÍTULO 1: Introducción. (13).

1.1. Siglo XX (13):

- Definición de danza moderna (13).
- Diferencia con la danza clásica (13).
- Isadora Duncan y Ruth St. Denis (13).
- Danza teatral (13).
- Ted Shawn (14 y 15).
- Loie Fuller y su music – hall (14).
- Isadora Duncan, carrera solista y significado de su danza (14).
- Unión democrática Denishawn (14 y 15).
- Delsarte (15).

1.2. 2º Generación: (1930 – 1950) (15).

- La modern dance (15).
- Humphrey, Martha Graham y Weidman suceden de la unión Denishawn (15).
- La modern danza según Martha Graham (16).

1.3. 3º Generación: (1950 – 1970) (16).

- El teatro de modern dance (16).
- Numerosos bailarines como Jose Limón, Holm, Helen etc. (17).
- Creadores de la danza del teatro absurdo (17).

1.4. 4º Generación: (1970) (17).

- Definición y explotación del “ Espacio “ (17).
- La nouvelle danse (17).
- Evolución de la Escuela clásica (17).
- El ballet de los modernos (18).

1.5. Europa (18).

- Emile Jaques – Delcroze (18).
- La expresión corporal: la rítmica (18).
- Rudolf Laban, crea sistema de danza moderna (18).
- Mary Kigman y Kurt Jooss, teóricos de los principios básicos de la danza moderna europea (18 y 19).
- Harriya Halm y Alwin Wikolais, discípulos de Wigman (19).
- Proyección de la danza moderna en el mundo entero en el año 1960 (19).

CAPÍTULO II: Rudolf Laban.

- Vida y obra de Rudolf Laban durante las páginas (391, 392, 393, 394, 395 y 396). Destacando:
 - El arte del movimiento en Zurich.
 - Las diferentes escuelas en Europa.
 - Publica: “ De Welt des taizers “ y “ el congreso de la danza “ en 1927.
 - Algunas de sus obras se aplican a los Juegos Olímpicos de Berlín.

- Filosofía de Laban (396).
- Los principios de Laban (397).
- Colaboradores y discipulos (401). Entre ellos:
 - Mary Wigman (402 hasta 410).
 - Kurt Sooss (411 hasta 417).

TEMA 7

BAILES DE SALÓN

1. Historia de los Bailes de Salón.

El baile es junto con el lenguaje la manifestación cultural más antigua y característica de la especie humana. Desde los albores de la prehistoria, todos los pueblos de la tierra han bailado y, actualmente, hay más modalidades de danza que idiomas. De entre todas las definiciones que se dan de un arte tan antiguo, quizás la más acertada sea la siguiente: un movimiento expresivo realizado al compás de un determinado ritmo.

A pesar de la variedad de danzas que existen, lo que entendemos por "ir a bailar" suele ser : bailar suelto o bailar en pareja, con las numerosas variantes que ambas modalidades ofrecen.

Podemos dividir el baile de salón en baile deportivo o de competición y baile libre o baile social. Lo que vosotros vais a ver en este curso monográfico es esta segunda modalidad.

Se podría decir que el baile surge como una forma de comunicación en el ser humano, esta se establece a través de] cuerpo y de] ritmo. Sin entrar a tratar los orígenes de la danza sobre lo que hay diversas hipótesis vamos a entrar de lleno en dónde podemos situar a los bailes sociales. Es a partir del Barroco donde encontramos diversas danzas entre hombres y mujeres que se ejecutaban en hileras de parejas separadas y a veces intercambiables. Estos bailes pueden ser considerados entre lo folclórico y lo cortesano.

Los primeros bailes que estrictamente podemos llamar de salón según la acepción moderna del término son el Vals en 1789 y la Polca sobre 1840 que en la segunda mitad del siglo XIX suponen una revolución en todos los salones de baile de Europa y América. Estas danzas conviven con otras como la Mazurca, la Java... que poco a poco van decayendo. A principios de siglo, el Tango procedente de Buenos Aires, y el Pasodoble en España y sur de Francia, enriquecen el panorama que había hasta el momento, así en 1920 en los Campeonatos del Mundo de París se establecen como bailes obligados junto con Boston, One Step, Fox Trot, Scottish y Machicha. De Norteamérica van llegando nuevos ritmos y en los años 30 las bandas de jazz los popularizan dando lugar a los distintos tipos de Swing. Los ritmos latinos conviven con estos otros surgidos del jazz y, poco a poco van abriéndose paso poniéndose de moda según la temporada bailes como la Cumbia, el Merengue, la Conga...

En los años 50 aparece la música del Rock'n Roll , y con ella el último de los grandes bailes de todos los tiempos.

La decadencia de los bailes de pareja comienza con el auge de los tocadiscos, la llegada del Twlst, que se baila suelto, y poco a poco el ritmo disco y el baile individual se imponen.

El resurgimiento de los bailes de salón comienza muy despacio en los setenta y poco a poco va creciendo hasta llegar a los noventa donde cada vez hay más adeptos y en algunos lugares es una auténtica fiebre.

2. Clasificación de los bailes de salón más populares

Cada provincia, región o país tiene sus propios bailes en estos apuntes se nombran los más conocidos y divulgados en España, concretamente en Madrid y la zona centro del país ya que existen algunas diferencias con Barcelona debido a que las influencias vienen en el primer caso de América y en el segundo de Europa.

1) *BAILES DE PAREJA*

A. BAILES SOCIALES ACTUALES, clasificados por su origen:

Latinoamérica:	Europa:	Norteamérica:
Salsa	Vals Vienés	Fox Trot
Merengue	Vals Inglés	Blues
Cha cha chá	Vals Francés	Swing
Bolero	Polca	Charlestón
Mambo	Pasodoble	Rock'n Roll
Samba	Mazurca	
Cumbia	Tango Europeo	
Bossanova		
Bachata		
Rumba		
Tango Argentino		
Lambada		

B. BAILES DEPORTIVOS O DE COMPETICIÓN, clasificados por modalidades:

Latinos:	Estándar:
Cha cha chá	Vals Inglés
Rumba bolero	Quick Step
Samba	Tango Europeo
Jive	Vals Vienés
Pasodoble	Slow Fox

2) *BAILE INDIVIDUAL ESTILO DISCO.*

(Casteló,1997. Pg.50)

3. Técnica básica y general.

En primer lugar debemos aprender a **distinguir los ritmos y seguirlos** de diversas formas: con las manos, con los pies, combinando manos y pies, etc. Debemos de

entender que todos llevamos un ritmo en nuestro interior, los latidos del corazón, la respiración, cuando bailamos lo único que tenemos que hacer es adaptar nuestros movimientos a un ritmo externo que nos va marcando la música. Esto así explicado puede parecer complicado pero recordar esta premisa: todo el que sabe caminar puede aprender a bailar.

En segundo lugar debemos adoptar una correcta posición, cada baile tiene su postura básica no solo por razones estéticas, sino por razones prácticas. A pesar de esto podemos decir de una forma general que:

- **La mujer** se colocará ligeramente a la derecha del hombre, apoyando su brazo izquierdo sobre la zona del hombro derecho del hombre. (He de matizar que según los estilos y las escuelas la colocación del brazo de la mujer varía un poco). La mano derecha de la mujer se apoyará sobre la mano izquierda del hombre.
- El **hombre** coloca su brazo derecho alrededor de la espalda de la mujer, con su mano derecha en la mitad, a la altura de los omóplatos y su brazo izquierdo a un lado, semiflexionado con la mano cogiendo suavemente la mano derecha de la mujer.
- **La distancia** entre ambos varía según el baile, hay menos separación en los bailes latinos y esta es mayor en los bailes europeos, pero como norma general no debemos estar muy separados
- **Los brazos** son nuestro nexo de unión, estos no deben estar lánguidos, ni tampoco demasiado tensos, han de tener simplemente un ligero tono muscular.
- **El comienzo**, en mi opinión particular, debe ser: el hombre con el pie izquierdo y hacia atrás o al lado, y la mujer con el pie derecho hacia delante o al lado. Esta idea no coincide con algunas escuelas y estilos pero mi experiencia me ha demostrado que es más fácil que el hombre "tire" hacia atrás y hacia el lado izquierdo y la mujer le siga y no se caiga encima de él que si lo hace hacia delante ya que sobre todo en principiantes la mujer no suele tener la suficiente tensión y reacciona un tiempo tarde, provocando que el hombre se "caiga" encima de ella.

En tercer lugar y sin ánimo de herir ninguna sensibilidad no sexista **el hombre "lleva"** o dirige y **la mujer "sigue"**. Simplemente es una norma universal a seguir para que haya buena compenetración entre la pareja. Se pueden dar varias razones para su fundamento, por ejemplo: normalmente el hombre es más corpulento y más fuerte así generalmente la mujer realiza mayor número de movimientos en casi todos los bailes. Aquellas personas que no están de acuerdo pueden cambiarla, pero entonces deberán también cambiar la técnica de su paso, ya que las presiones y la postura también habrán de variar y sobre todo comunicárselo a la pareja con la que vayan a bailar,

Por último el **sentido de desplazamiento** por la pista debe ser el contrario a las agujas del reloj-

4. Estudio de algunos bailes.

- 4.1. Cha-cha-chá.

- 4.2.Merengue
- 4.3.Pasodoble
- 4.4.Rock'n Roll.

4.1.- Cha-cha-chá.

Musicalmente el Cha-cha-chá puede considerarse un derivado del Mambo. Combina los ritmos Afrocubanos con la sonoridad y la estructura melódica de la charanga francesa Las primeras canciones datan de los años 50, su popularidad fue tal que superó al Mambo convirtiéndose en el ritmo latino más conocido de la época.

Su nombre proviene de los tres pasos que se dan con los pies en cada compás, similar a un chassé de ballet, de ahí la palabra.

Origen

A los bailarines del Mambo no les resultaba nada cómodo moverse al ritmo tan rápido que este tenía, ellos estaban acostumbrados a movimientos más lentos y cadenciosos de otros bailes latinos. Así poco a poco se fueron haciendo adaptaciones musicales que se acercaran a los gustos del público y su facilidad para bailarlos

La música del Cha-cha-chá es un sencillo compás de 4/4. Entre las canciones más famosa de este género que podéis encontrar fácilmente están: Bodeguero, Vacilón, cachito, Camarera. Pero además hoy en día se pueden encontrar canciones de este género en músicos e interpretes conocidos cómo: La culpa fue del, cha cha chá de Gabinete Caligari, "Pá calor" de Rosana.

4.2.- Merengue.

Podríamos decir que hoy en día este baile es un auténtico boom, los motivos son varios, por un lado la gran inmigración de personas procedentes de Hispanoamérica y por otro la sencillez y calidez del ritmo que hacen que cualquier persona se atreva con el.

El Merengue es el baile nacional de la República Dominicana. Proviene de antiguos ritmos como la Calenda y la Chicha, que llevaron los esclavos africanos llegados a la isla para trabajar en las plantaciones de caña de azúcar. En sus orígenes nació como arma de seducción al servicio del, hombre para cortejar a su dama. Es uno de los bailes latinos más antiguos y que menos transformaciones ha sufrido con los años.

Su origen se explica a través de diversas leyendas. Una de ellas explica que un héroe indígena herido en una pierna tras batallar contra los conquistadores españoles fue acogido en su aldea con una gran fiesta, al ver sus vecinos la forma tan peculiar de bailar arrastrando la pierna decidieron imitarle para que no se sintiera mal, dando lugar al característico movimiento de caderas del Merengue.

4.3. Pasodoble español.

Según los historiadores, la música de pasodoble tiene su origen a finales del siglo XVIII en Francia, y se utilizó en marchas militares con el nombre de pas-redoublé. Como baile, se popularizó a principios del siglo XX en el sur de Francia, pasando

seguidamente a España y al resto de Europa. Prueba de ello es su presencia obligatoria en los Campeonatos del Mundo de París de 1920. En España se convirtió en un baile muy popular a partir de mediados de los años veinte. La música se oía tanto en verbenas como en espectáculos taurinos. Tiene también una gran presencia en las zarzuelas de la época.

En los años cuarenta había en España Maestros de Pasodoble. Se consideraba que debía ser un baile sencillo, sobrio y elegante, y estimaban impropias las figuras en las que el hombre y la mujer se separaban, abandonando la posición ortodoxa. Este pasodoble tradicional español puede verse aún en las fiestas, bailado por parejas de cierta edad, con un ritmo y un estilo envidiables.

Paralelamente, en algunos países, especialmente Francia, Alemania e Inglaterra, se estaba inventando un baile en el que los estereotipos que fuera de nuestras fronteras se tienen de "lo español" salían a relucir en versiones a veces grotescas. La idea "España, toro, torero, toreador, flamenco...", se plasmaba en una serie de figuras, algunas inspiradas en el Baile Clásico Español, el Flamenco o las Sevillanas, en las que el hombre era el torero y la mujer la capa, imitando y a veces caricaturizado, los movimientos que el torero hace en la plaza. La evolución de éste es el actual Pasodoble de Competición o Pasodoble europeo, que nada tiene que ver con nuestra cultura y tradición y, en cuya elaboración, no han tenido ningún papel bailarines españoles.

4.4.- Rock'n Roll

Al hablar de Rock'n Roll hay que hacer referencia a toda una era y a una generación; a una música un baile una manera de vestir, de ver la vida.

En los años de la posguerra, los norteamericanos de color buscaban formas de expresar su identidad. A través de la música y el baile, el Rhythm and Blues, encontraron su más tradicional manera de autoafirmarse. La evolución de este sonido y la incorporación de elementos de música Country, más familiar para los blancos, supuso la mayor revolución de la historia de la música popular. Por primera vez los jóvenes de distintas razas se hermanaban con un sentimiento común. El Rock era una música que incitaba al movimiento, al baile. La joven generación de los cincuenta quería distanciarse de sus padres, quería acabar con la enorme represión sexual existente. Necesitaban un vínculo que les condujera a la ruptura con las formas culturales establecidas.

La nueva música derivaba de otras formas anteriores de Jazz. El baile tampoco era totalmente nuevo. El Jitterbug, considerado, junto al Boogie-Woogie, uno de los antecesores del Rock, era uno de los bailes más populares en los cuarenta, una danza frenética, con saltos y acrobacias improvisada y libre, que, progresivamente, fue estructurándose, adaptándose a la nueva forma de tocar de las Big Bands. Esta nueva modalidad pasó a denominarse Jive.

El Rock era similar a los bailes anteriormente citados pero más abiertamente sexual. Menos energético, más relajado. No había reglas claras sobre qué miembro de la pareja movía un pie en este u otro tiempo de música. Era difícil adivinar quien llevaba y quién seguía. A veces no importaba.

En 1952 se empezó a emitir por la radio un tipo de música que pasados dos años acuñó el término de Rock'n Roll. Así se convirtió en el primer producto de consumo de la nueva juventud rebelde e inconformista.

Han pasado varias décadas y el mundo ha sufrido grandes transformaciones. Los rockeros de entonces ya son sesentones, pero el Rock'n Roll en sus diferentes modalidades continúa siendo muy hallado, en diferentes estilos, por personas de todas las edades. Además en este final de siglo, el cine y los medios de comunicación han resucitado viejos mitos.

A la hora de bailar el Rock debemos tener en cuenta que hay varias formas de bailar la misma música, con una amplia escala de estilos y dificultad

BIBLIOGRAFÍA

1. BARIL, J. (1987). Paidós, Barcelona. La danza moderna.
2. BONILLA, L. (1964). Biblioteca nueva de Madrid. La Danza en el mito y en la historia.
3. HASKELL, A. (1972). Aguilar. Madrid. El maravilloso mundo de la danza.