

Bodas de Sangre y la danza española

GUÍA DIDÁCTICA

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	3
1. Ficha artística	3
2. Reparto	4

CONTENIDOS

3. Comenzamos el paseo	
Danza histórica	5
La pavana	5
La chacona	5
El canario	6
La innovación del escenario	7
Las escuelas	7
Escuela bolera	7
Folclore	8
Danza estilizada	9
Baile flamenco	10

INTRODUCCIÓN

Bodas de sangre es una de las obras más relevantes de Federico García Lorca, una tragedia en verso y en prosa escrita en el año 1931 y estrenada el 8 de marzo de 1933 en el Teatro Beatriz de Madrid. Se trata de una producción poética y teatral que se centra en el análisis del sentimiento trágico: un drama enmarcado en un paisaje andaluz angosto.

El tema principal es **la vida y la muerte**, tratado de un modo arcano y ancestral a través de **mitos, leyendas y paisajes** que ilustran un universo de sombrías pasiones, celos, persecución y un trágico final: la muerte. El amor se destaca como la única fuerza que puede vencer. La obra, además, recoge las costumbres de la tierra del autor a partir de **símbolos** que anuncian la tragedia. Es constante en la obra lorquiana la obsesión por el puñal, el cuchillo y la navaja, que en *Bodas de sangre* atraen la fascinación y, a la vez, presagian la muerte; así como elementos naturales como la luna.

La compañía de danza de Antonio Gades nos presenta su interpretación de la obra con una excelente coreografía que, además, será **un punto de partida fundamental para conocer el universo de la danza española**. Este maravilloso ballet no sólo despertó la emoción del público sino que sirvió también para que tanto éste como bailarines y coreógrafos descubriesen que **el baile andaluz es un lenguaje autónomo y suficiente** para expresar todo cuanto se desee. La inteligencia de Antonio Gades para captar la esencia de las cosas, para mezclar la danza clásica española con la espontaneidad de los bailes y ritos populares, para aunar pasos a dos llenos de fuerza y de pasión con movimientos de masas perfectamente diseñados geométricamente, hacen que este ballet permanezca en la memoria.

1. Ficha artística

Ballet en seis escenas, inspirado en la obra *Bodas de sangre* de Federico García Lorca. Música de Emilio de Diego, Perelló y Monreal (¡Ay, mi sombrero!, EMI), Felipe Campuzano (Rumba)

Coreografía e iluminación | Antonio Gades

Adaptación para ballet | Alfredo Mañas

Espacio escénico y vestuario | Francisco Nieva

Asistente a la dirección artística | Antonio Hidalgo

Sonido | Beatriz Anievas

Técnico de luces | Roger Goffinet

Vestuario y utilería | Carmen Sánchez

Directora artística | Stella Arauzo

Director técnico | Dominique You

2. Reparto

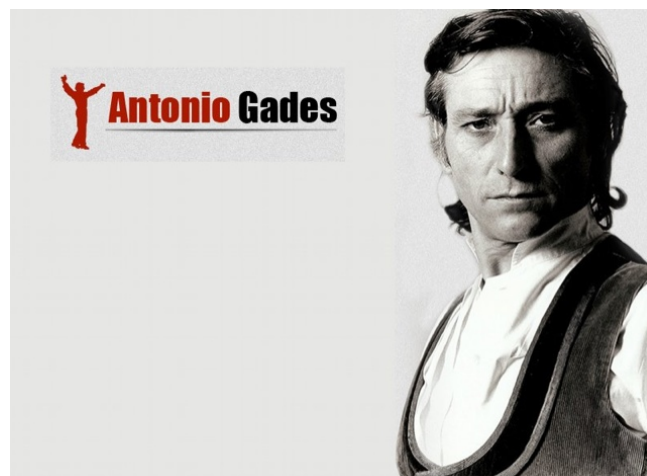
La novia | Cristina Carnero

Leonardo | Ángel Gil

La madre | Vanesa Vento

El novio | Joaquín Mulero

La mujer | Maite Chico

CONTENIDOS

3. Comenzamos el paseo por la historia de la danza

3.1 DANZA HISTÓRICA

LA PAVANA

Pincha este link de YouTube y oye esta música fijándote en las personas representadas en los cuadros, su vestuario y como se relacionan entre ellas. Su autor es Antonio de Cabezón (1510-1566)

<https://www.youtube.com/watch?v=LUP8sb9gfL4>

Se trata de una Pavana, danza antigua cuya origen es muy discutido, aunque está comúnmente aceptado que su nombre alude al pavo real y a los movimientos elegantes y pausados de este resumidísimo animal. A alguien debió ocurrírsele que se parecía a los nobles que en los palacios bailaban en las fiestas mostrando al mundo su porte, su elegancia y su trajes última moda estrenados para la ocasión. Piensa que España era en esa época, reinando Carlos I (1500-1558), uno de los países más poderosos del mundo y que esparcía sus modas y sus músicas al mundo entero que la veía con admiración.

LA CHACONA

Vamos a cambiar de época, de modas, y de danzas. Te puede ayudar a situarte buscar pintura de uno de los pintores más admirados de todos los tiempos, el genial Diego de Velázquez (1599-1660), al tiempo que escuchas esta composición para danza de Juan de Arañes, que no sabemos exactamente cuándo nació, pero si que murió en 1649. En ella hallarás obra de Velázquez, a lo mejor puedes identificarla.

<http://www.youtube.com/watch?v=bkkBUaASKY4>

Esta música alegre y pegadiza a la que Cervantes (1547-1616) definió en su Quijote como “una india amulatada”, viajó desde la Península Ibérica a América “en el siglo XVI con conquistadores, curas y aventureros de toda índole, y mezclada con las cadencias, los ritmos, los bailes y las aptitudes musicales de los oriundos americanos, vuelve alegre y desvergonzada a la península en el XVII para extenderse con éxito por toda Europa”. Su base rítmica fue tan celebrada, que se convirtió por sí misma en pieza de concierto.

A diferencia de la Pavana, la Chacona gozó de gran aprecio por parte del pueblo llano que se divertía bailándola aunque fuera un baile prohibido por la iglesia que la creía hija del demonio y de la tentación (esto mismo le pasaría más tarde al Charlestón, al Boogie-Woogie y al Rock&Roll, todos ellos, por cierto, bailes muy divertidos que te aconsejamos que pruebes)

EL CANARIO

Y finalizamos nuestro paseo por la danza histórica adentrándonos ya en el Barroco. Vamos a empezar por escuchar esta música de Gaspar Sanz (1640-1710) y a intentar reproducir su compás:

<http://www.youtube.com/watch?v=nLRuuWpfvJo>

Se pone entonces de moda una forma de bailar que se denomina zapateado, un baile muy extendido entre los hombres, antecedente de una forma de bailar que empieza a dibujar una de las mayores señas de identidad de nuestra danza actual.

Esta música y esta forma de bailar tan particular se extendieron rápidamente al punto que aún hoy se baila en diversos lugares de mundo. En Italia, por ejemplo, la "tarantella" sigue siendo enormemente popular, o en Argentina: el famoso "malambo" baile cuya historia y peculiaridad os animamos a conocer.

Aquí tienes ejemplos de estas dos formas de baile, que puedes comparar si quieres con el Canario que ya has escuchado anteriormente.

La Tarantella (Italia)

<http://www.youtube.com/watch?v=bN7IZy2fvPo>

El malambo (Argentina)

<http://www.youtube.com/watch?v=igCEYIsWWh0>

*Off the record: Se cuenta que el inicio de este baile tiene su origen como remedio un tanto sui géneris para combatir el veneno de las picaduras de las arañas. No sabemos si creérnoslo pero desde luego "se non è vero, è ben trovato".

Antes de pasar a la siguiente parte de nuestra historia, intenta situar las fechas y nombres propios en esa línea del tiempo y del espacio que te hemos pedido que dibujes. Vamos a seguir trabajando sobre ella a lo largo de la guía didáctica.

3.2 LA INNOVACIÓN DEL ESCENARIO

Llegados a este momento queremos compartir contigo un hecho histórico que cambió para siempre la concepción y la historia de la danza y que nos ayudará a entender lo que pasa a partir de ese momento. Nos referimos a cuando Luis XIV (1638-1715), famoso rey de Francia conocido como el Rey Sol, crea la llamada Academia Real de la Danza.

La creación en Francia de esta Academia provoca la caída en picado del Ballet de Corte, transformándose entonces el arte de la danza en espectáculo público teatral, o sea, lo que estamos haciendo nosotros para ti. A partir de ese momento, la danza podía ser vista por otros que no participaban en los ballets como se había venido haciendo hasta ahora; también a partir de entonces, los que salían a bailar al escenario para que otros los vieran tuvieron que prepararse a conciencia para gustar más y más a quienes los veían y comenzaron a estudiar en profundidad con maestros de danza.

***Of the record: Al propio Rey Sol le encantaba bailar, y como es un señor tan importante para la historia de la danza mundial, y para que no se te olvide esto que te estamos contando, te animamos a ver este fragmento de la película "Le roi danse", donde aparece el famoso rey dándose mucho "pisto" e importancia delante de sus súbditos, que lo miran con admiración mientras interpreta el Ballet de la Nuit (1653)

Le roi danse - Ballet de la nuit (1653)

<http://www.youtube.com/watch?v=SYHPNgSUIoE>

3.3- LAS ESCUELAS

ESCUELA BOLERA

El nombre de Escuela Bolera deriva del vuelo que parece tomar el bailarín que la interpreta, y da nombre a unas danzas que también se conocen como Goyescas. Son por lo general danzas cortas que se bailan con zapatillas y castañuelas y trajes de la época del pintor Francisco de Goya (1746-1828). Recordad que en esta época la danza ya se ha profesionalizado y llegan a España maestros de ballets franceses e italianos que intercambian ideas, movimientos y técnicas con los maestros del folclor español. Los bailarines comienzan a hacerse famosos y estudian y se preparan con maestros prestigiosos para ser mejores y más famosos. En España eran famosas maestras La Campanera, La Nena y Petra Camará. Los pasos y las formas de la escuela bolera entrañan una gran dificultad y requieren de destreza y habilidad. Hoy en día constituye una de las mayores y más valoradas señales de identidad de la Danza Española, pese a lo cual, está prácticamente en peligro de extinción.

Te invitamos a escuchar a uno de los compositores de referencia en esta escuela bolera y a fijarte en los cuadros de Francisco de Goya que acompañan la audición, y que reflejan la sociedad y la época que dio lugar a la formación de esta danza.

<https://www.youtube.com/watch?v=6CEJkj34fbU&list=RD6CEJkj34fbU&index=1>

Te invitamos también si quieres a entrar en el canal del Ministerio de Cultura, para que veas al Ballet Nacional de España bailando “Amanecer en el XVIII”, coreografía de José Antonio (1951), con música de Luigi Boccherini (1743-1805)

https://www.youtube.com/watch?v=BEeg_QbL4CY

FOLCLORE

Se entiende por folclore la música, el canto y el baile del pueblo, o sea, no profesional, que se trasmite de forma oral y cuyos instrumentos muchas veces no lo son, pues quienes lo hacían no tenían acceso a la educación y a la música formal como tenemos la suerte de tener hoy en día en nuestro entorno más cercano. Todos los pueblos de la tierra tienen su propio folclore, pero no todos los folclores son tan ricos y tan variados como el nuestro. En la danza, es tal la variedad de pasos distintos que existen en sus diversas formas a lo largo y ancho de la península ibérica, que Antonio Gades, uno de los coreógrafos más importantes del siglo XX, llegó a decir:

“Yo creo que el día que un coreógrafo estudie profundamente nuestra cultura será el mejor coreógrafo del momento”.

La más famosa de todas las formas de baile, el ballet clásico, que es como el “abc” para los bailarines de cualquier otra forma de baile, se ha alimentado de esa riqueza de pasos. Puede decirse que ese folclore español, es junto con el de Rusia una de las más grandes influencias que ha tenido el ballet clásico.

Mira en estos links las diversas versiones de la jota y seguro que te darán a ti también ganas de bailar:

Pablo Luis Maza y su hija bailan una jota auténtica y llena del sabor del folclore más puro.

<https://www.youtube.com/watch?v=ILwZgZXv0VY>

El cantante de ópera más famoso de todos los tiempos, Plácido Domingo, y el joto Angel Cardenas cantando la Jota de la Dolores

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

Los rusos del ballet de Igor Moseyev bailando la jota con todo su empeño

https://www.youtube.com/watch?v=X-VvX_9KAXc

Dentro de las preciosas variantes que ofrecen las distintas regiones, provincias e incluso pueblos de la Iberia (la canaria, la aragonesa, la gallega, la valenciana, etc.) hemos elegido para ilustrar esta parte dedicada al folclore un Fandango Charro (de Salamanca) titulado “La mujer del Seronero”. Veréis aquí un baile que expresa alegría de forma muy diferente a las formas andaluzas o aragonesas. Su contención y sobriedad reflejan el carácter, el clima y la orografía de la tierra que lo ha inspirado.

***Of the record: Antonio Gades nos enseña su jota, uno de los bailes que más le gustaron siempre. Esto es un ejemplo de estilización del folclore. Aquellos de vosotros más versados en ballet clásico podréis decirnos por qué.

http://www.youtube.com/watch?v=j5Ew9_wU64o

DANZA ESTILIZADA

En este estilo de danza española los pasos y ritmos de las danzas propias del folclore, la escuela bolera y el flamenco aprovechan y asimilan el conocimiento y la práctica de los bailarines y coreógrafos del ballet clásico. Las coreografías y los pasos se crean libremente, utilizando principalmente músicas de autores españoles, que como Ábeniz, Falla, Turina o Granados, u otros contemporáneos (como Emilio de Diego, García Abril, Mauricio Sotelo o más recientemente Juan José Colomer) componen inspirados por la Danza. Con el tiempo este lenguaje de la danza estilizada ha llegado a desarrollarse tanto que incluso puede llegar a contar historias.

Se da la circunstancia de que el considerado como primer gran ballet español, precursor de este tipo de danza, “El Sombrero de Tres picos”, fue creado para una compañía de ballet rusa, los Ballets rusos de Diaghilev, y contó con música de Manuel de Falla y decorados de Pablo Picasso.

Aquí te dejamos un link a la versión bailada con motivo de la reapertura del Teatro Real en Octubre de 1997, con dos grandes estrellas de la Danza Española: Aída Gómez y Antonio Márquez.

<http://www.youtube.com/watch?v=IFJ69fmDeik&list=PL782F6E95741D1AB1>

Encuentra otros ejemplos de danza estilizada en “Bodas de Sangre” de Antonio Gades, filmada por Carlos Saura

<http://www.youtube.com/watch?v=IWvM2VIRD6k>

“Sorolla” de Antonio Najarro para el Ballet Nacional de España

<http://www.youtube.com/watch?v=KZL9ki9BrK4>

***Of the record: Te invitamos a ver un trailer del ballet “Fuenteovejuna” en el que Antonio Gades (1936-2004), inspirándose en la obra de Lope de Vega (1562-1635), utiliza todas las formas de la danza española para contar una de las historias más apasionantes del teatro del Siglo de Oro. Muchos consideran este ballet como una enciclopedia de la danza española por haber utilizado su creador todas las disciplinas que la conforman y que al inicio de la guía hemos identificado.

<https://www.youtube.com/watch?v=aQ0blk4oGjM>

Si quieres saber más sobre el ballet “Fuenteovejuna” de Gades, López de Vega y el folclore visita la guía didáctica del ballet

<http://gadesflamencoenelaula.wordpress.com/otras-actividades/guias-didacticas/>

BAILE FLAMENCO

Muchas son las teorías sobre su origen, sin que ninguna puede concretarse, pero, indudablemente, el mestizaje cultural que se dio en Andalucía (oriundos, musulmanes, judíos, cristianos, gitanos y castellanos inmigrantes a lo largo de la historia, etc.) propició el origen de este género. Por este motivo, y también porque expresa de forma simple las emociones correspondientes a las experiencias vitales por las que atravesamos casi todos los seres humanos, está poco a poco convirtiéndose en un arte universal que se aprecia y estudia en diversos lugares del planeta y que está considerado por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad (2010).

Hemos visto a lo largo de toda esta guía los buenos frutos que da el intercambio de conocimientos entre gentes de diversos países, y cómo la cultura, la música y la danza son idiomas universales que unen en lugar de separar. Ésta es una de las razones por las que es tan importante para la Fundación Antonio Gades y para el Teatro Real ayudar a vuestros padres y profesores a transmitir el conocimiento, el disfrute y el amor por vuestra cultura; será siempre una de vuestras mejores amigas y os ayudará a haceros entender y a entender cuando os encontréis con gente que viene de lugares lejanos, en un mundo que, recordad, cada vez es más pequeño.

***Of the record: Lo de que el flamenco se está convirtiendo poco a poco en un arte universal no es ninguna broma, cada vez son más los extranjeros que lo estudian, bien viniendo a España, bien en sus países de origen. Mira este link de youtube donde una japonesa canta por bulerías “pa quitar el sentío” (2013)

<https://www.youtube.com/watch?v=bw3YXO6jidU>