

INSTITUTO SUPERIOR DE ARTE DEL TEATRO COLÓN

MI PRIMER BALLET

GUÍA DIDÁCTICA 2011

EDUARDO BARRIENTOS & PATRICIA CASTAÑAS

Realización

TATIANA FESENKO

Dirección General ~ Coreografía ~ Adaptación

SILVINA JUÁREZ · IGOR GOPALKO · MARCELO ANTELO

Maestros Asistentes

SILVIA KAEHLER · MARIO BUSTOS · JOSÉ ZARTMAN

Maestros Coreógrafos

PROGRAMA 2011
INSTITUTO SUPERIOR DE ARTE DEL TEATRO COLÓN
TEATRO GRAN REX

MI PRIMER BALLET

PRIMERA PARTE

- 1 Polonesa y Mazurka, del ballet “Paquita”.
Música Leon Minkus. ~ **Coreografía** Marius Petipa.

- 2 Gitanas, del ballet “Esmeralda”.
Música Riccardo Drigo. ~ **Coreografía** Marius Petipa.

- 3 Pas de Quatre, del ballet “Raymonda” mujeres.
Música Leon Minkus. ~ **Coreografía** Marius Petipa.

- 4 Pas de Quatre, del ballet “Raymonda”.

- 5 Pas de trois, del ballet “El cascanueces”.
Música Piotr I. Tchaikovski. ~ **Coreografía** Leo Ivanov.

- 6 Contemporáneo “Senderos”.

- 7 Cuadro Criollo ~ Zamba ~ Aire de Gato ~ Malambo.

SEGUNDA PARTE

Suite del ballet “La bayadera”.
Música Leon Minkus. ~ **Coreografía** Marius Petipa.

- 1 Abanicos.

- 2 Vals.

- 3 Idolo de Bronce.

- 4 Danza Hindú.

- 5 Grand Pas D’Action.

PALABRAS A LOS PROFESORES

Estamos frente a una nueva propuesta de nuestro ciclo “**MI PRIMER CONCIERTO**”, con música y danza en vivo.

Lo hemos denominado, “**Mi Primer Ballet**”.

El espectáculo que presenciaremos en esta oportunidad está íntegramente dedicado a la danza; veremos distintas coreografías y versiones, de fragmentos de obras conocidas, y otras de creación de los maestros de la Escuela de Danzas del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, interpretadas por los alumnos de las distintas cátedras del Instituto.

Recorreremos distintos estilos, desde el ballet clásico académico a la danza contemporánea, pasando por la danza española y la folclórica argentina.

Podremos disfrutar de bellísimos números grupales, variaciones solistas, pas de deux, pas de trois, y pas de quatre.

Esperamos que puedan disfrutar del espectáculo, que convoquen a sus alumnos a entrar en esta experiencia singular, abriendo la sensibilidad hacia lugares poco explorados por la mayoría de los chicos de escolaridad primaria, y quizás por qué no, acercar la posibilidad de aproximarse a una de las artes escénicas, para pensar en encarar una experiencia propia.

La presente **Guía Didáctica** esta pensada para despertar el interés de los chicos previamente a la asistencia al concierto, como así también para ayudarte a desarrollar ideas de trabajo posteriores al mismo, sabemos que con tu experiencia podrás enriquecer esta propuesta y aprovechar los contenidos que hay en ella.

Al final de los contenidos específicos encontrarás algunas actividades sugeridas. Es nuestro deseo que la propuesta sirva para enriquecer a grandes y chicos.

¡Gracias!

PARA SABER UN POCO MÁS

Las etapas en la historia de la danza sufren una alteración particular en relación a las demás disciplinas: en la danza, el período romántico es anterior al clásico. Dentro de la etapa clásica vemos una tendencia a los ballets extensos, con largos divertissements (divertimientos) que permitían el lucimiento de los personajes secundarios, pero que a menudo extendían demasiado la obra. Se mantiene en esta etapa el llamado 'acto blanco' dentro de los ballets largos, que transcurre en un ambiente de fantasía, y la danza académica, con su rigor y tradición, se encuentra en su apogeo.

Tres de los más atractivos ballets de este **período clásico** son Paquita, Raymonda y La bayadera.

Durante la segunda mitad del siglo XIX, Alphonse Victor **Marius Petipa** fue el rey indiscutido de la creación coreográfica. Francés de nacimiento, instalado en Rusia desde 1847, pasó sus últimos sesenta y tres años ofreciendo sus obras en San Petersburgo, la ciudad imperial rusa. Su estilo se caracterizó por unir un gran virtuosismo técnico a una amplia capacidad dramática, y danzas folclóricas de distintos países junto al más decantado academicismo. Él fue el coreógrafo de El lago de los cisnes, La bella durmiente del bosque y Cascanueces (por intermedio de su discípulo Lev Ivanov), todos con música de Tchaikovsky, Don Quijote, La bayadera, Raymonda...

Paquita es un ballet en dos actos y tres escenas con música de **Leon Minkus**, estrenado en París en 1846 y luego revisado por Petipa en 1881, en San Petersburgo. La historia transcurre en España; la joven, que en realidad es una dama noble raptada por los gitanos cuando pequeña, le salva la vida a Lucien, un oficial francés que casi es asesinado por el jefe gitano. Por supuesto, Paquita y Lucien se enamoran y en el último acto se casan, rodeados de algunos números solistas y otros grupales, como la mazurca y la polonesa que veremos hoy. Ambas son estilizaciones de las danzas folclóricas de origen eslavo del mismo nombre, por eso se bailan con botas en los hombres y zapatos en las mujeres.

En cuanto a **Raymonda**, lleva música de **Alexander Glazunov**, y mantiene el tradicional estilo Petipa, con sus divertissements, y en este caso, danzas húngaras, sarracenas y, por supuesto, españolas, dado que allí estaba siempre puesto el corazón del maestro francés; todo sumado a escenas palaciegas de notable nobleza. La historia es la de la joven Raymonda, prometida del caballero Jean de Brienne.

Aprovechando la ausencia de de Brienne, que ha partido a una Cruzada, el sarraceno Abderramán intenta raptar a Raymonda, pero el caballero llega a tiempo para rescatarla, batirse a duelo con Abderramán y darle

muerte. El tercer acto de la obra está íntegramente dedicado a los festejos por la boda de Raymonda y Jean de Brienne. Raymonda fue estrenada el 7 de enero de 1898 en el Teatro Marinski de San Petersburgo.

La bayadera nos traslada al misterioso mundo oriental. Cuenta la historia de Nikia, sacerdotisa del templo sagrado (esto quiere decir 'bayadera') y enamorada del guerrero Solor, a su vez novio de la princesa Gamzatti, la que por celos envenenará a Nikia causándole la muerte. Destrozado por esto Solor se entrega al opio y en sus alucinaciones ve a Nikia repetida infinitamente, en la escena llamada El reino de las sombras, modelo de belleza y de coordinación. En todo el ballet se reiteran las escenas exóticas, a cargo de diferentes conjuntos.

Petipa tampoco pudo escaparse del atrayente tema originado en la novela Notre Dame de Paris de Victor Hugo. Y por ello coreografió su propia versión de La esmeralda, estrenada en el Mariinsky de San Petersburgo en 1886.

Pas de deux, de trois, de quatre...

El pas de deux es un baile que interpreta una pareja de bailarines. Por lo general, está dividido en cuatro partes: entrada y adagio (en italiano, significa 'lento'), variación solista del bailarín, variación solista de la bailarina, y coda final. La entrada a veces tiene música brillante, otras solemne, y sirve como presentación de los intérpretes.

En el adagio se muestran figuras de equilibrio de la bailarina en la punta de un pie, sostenida por el bailarín (que en esa función se lo llama partenaire), quien también la eleva por el aire y la hace girar. Si bien esto implica un gran lucimiento para la bailarina, también lo es para el bailarín puesto que debe realizar un real despliegue de fuerza sin que se note en absoluto, para que no se rompa la armonía del dúo.

En las variaciones, cada uno mostrará su virtuosismo: el hombre, mediante grandes saltos, giros y entrecruzamientos de los pies (a esto se lo llama 'batería'); la mujer, con muchos pasos en puntas de pie, saltos y giros que muchas veces se hacen hacia una diagonal.

Para finalizar, en la coda, ambos bailarines rivalizan en brillo y virtuosismo, a gran velocidad. El bailarín hace una serie de giros en el mismo lugar (gran pirueta) y la bailarina también, pero en la punta de un pie y dándose impulso con la otra pierna (los famosos fouettés, que en francés quiere decir 'latigazo').

Este es, muy brevemente contada, la estructura de un pas de deux o paso a dos. Cuando intervienen tres bailarines se llama pas de trois, cuando intervienen cuatro, pas de quatre, y así sucesivamente.

BALLET

HISTORIA

Ejercicio en la barra.

La palabra **Ballet** viene del francés antiguo y significa baile. Las raíces del ballet se sitúan en el siglo XVII donde se bailaba, se cantaba y se recitaba para entretener a los nobles de las cortes francesas e italianas. La primera obra donde se combina baile, mímica y música fue el Ballet Cómico de la Reina, presentado en 1581 en Francia.

Luis XIV de Francia era un gran amante de la danza (él mismo era bailarín), y creó la primera escuela en 1661, la Real Academia de Baile (Académie Royale de Danse).

La técnica se construyó a partir de las cinco posiciones básicas instauradas por Pierre Beauchamps, y entre las curiosidades históricas de esta disciplina encontramos que hasta 1681, con el estreno de El triunfo del amor de Jean Baptiste Lully, estaba prohibido que las mujeres bailaran, así que los hombres asumían los papeles femeninos.

Después, las mujeres bailaron pero con ropas tan gruesas que impedían el movimiento.

En 1720, la rebelde Marie Camargo fue la primera bailarina que utilizó la falda arriba de la rodilla causando la sorpresa del público. Estos fueron los primeros años del ballet como disciplina, según lo conocemos hoy día.

Hay siete movimientos básicos del ballet Saltar (*Sauter*), Estirar (*Étendre*), Doblar (*Plier*), Elevar (*Relever*), Girar (*Tourner*), Deslizar (*Glisser*) y Lanzar (*Elancer*). Como pueden ver, el Ballet sirve además para aprender francés.

ETAPAS EN LA HISTORIA DEL BALLET

BALLET ROMÁNTICO

Cuerpo del ballet del Teatro Colón.

El romanticismo fue una corriente que influenció el arte del siglo XIX. En cuanto a la danza, el período romántico se extiende durante la primera mitad del siglo XIX.

En el ballet romántico predominan las historias contadas en dos actos, uno terrenal y otro fantástico, sobre amores no correspondidos, con un profundo interés por lo imaginario y lo sobrenatural, a la vez que se toman diversos temas folclóricos. Los argumentos se apartan de la mitología para contar historias de seres reales, Cuerpo de ballet del Teatro Colón entremezclados con leyendas populares como las sílfides, willis, etc.

La bailarina principal es objeto de idolatría por los coreógrafos y el público. Para dar la sensación de ligereza y volatilidad, los vestidos se hacen más livianos, y con esa misma finalidad se inventan las zapatillas de punta, que hace que la bailarina se vea 'flotando' en el escenario.

El bailarín queda relegado a un segundo plano, como sostén de la grácil y etérea bailarina. Proliferan los trucos escénicos, que ayudan a la magia de las historias.

Los coreógrafos más destacados fueron el italiano Filippo Taglioni y el danés August Bournonville.

El primer gran ballet romántico fue *La sylphide*, estrenada en la Ópera de París en 1832 por Filippo Taglioni, con su hija Marie como protagonista. Le siguió *Giselle*, con coreografía de Jean Coralli y Jules Perrot y música de Adolphe Adam, de 1841. En ambos tenemos buenos ejemplos del 'acto blanco', llamado así por la vestimenta de las bailarinas, que transcurre en un ambiente sobrenatural.

BALLET CLÁSICO ACADÉMICO

Tiene su apogeo en Rusia, donde el apoyo de los zares fue fundamental, llevados por una profunda admiración por la elegancia de la escuela francesa, y el virtuosismo de la escuela italiana, de cuya unión surge la escuela académica rusa.

Los ballets son extensos, con varios actos, donde se incluyen los llamados *divertissements* (divertimientos), totalmente desarticulados de la historia, para el lucimiento técnico de personajes secundarios, que a menudo no vuelven a aparecer en escena. Se mantiene el 'acto blanco', fantástico, con seres mágicos o sobrenaturales. En este período es fundamental la figura de Marius Petipa, bailarín y coreógrafo francés que 'reinó' en la corte de los zares por más de sesenta años, y creó grandes ballets que aún están el repertorio de las mejores compañías del mundo: *El lago de los cisnes*, *La bella durmiente del bosque*, *Don Quijote*, *La bayadera*, *El corsario*, *Raymonda*, *Paquita*, e influyó en otros coreógrafos como Lev Ivanov, autor de *El cascanueces*.

El vestuario durante esta época se acorta notablemente, hasta convertirse en el célebre tutú. El bailarín logra más presencia, además de ser el sostén de la bailarina, creándose nuevos pasos que demuestran su técnica.

En San Petersburgo encontramos la figura del 'compositor de ballet de los Teatro Imperiales', cargo que asumieron Cesare Pugni, Leon Minkus y Riccardo Drigo, por ejemplo. Pero sin lugar a dudas las mejores partituras de ballet vinieron de la mano de Piotr Ilich Tchaikovsky, autor de *El lago de los cisnes*, *La bella durmiente del bosque* y *El cascanueces*.

Bailarina con tutú.

BALLET RUSSES DE DIAGHILEV

Nijinski y Karsavina.

A principios del siglo XX, el modelo de ballet creado por Petipa decaía. El público renegaba de los ballets extensos, demasiado virtuosos, demasiado alejados de la realidad, meros muestrarios de habilidades técnicas. Una nueva estética se abría paso lentamente de la mano del ruso Mijail Fokin y sus nuevos principios: historias breves, equiparación de la coreografía, la música, la escenografía y el vestuario; no a la técnica por la técnica misma; la danza debe tener alguna justificación dramática o estética.

No fue sino hasta 1909, con la creación de los Ballets Russes, Nijinski y Karsavina que esta nueva tendencia encontró su cauce. El empresario Sergei de Diaghilev fue quien reunió a los mejores bailarines del Ballet Imperial Ruso (Vaslav Nijinski, Tamar Karsavina, Anna Pavlova, entre ellos) para formar esta compañía que debutó en París, y allí triunfó durante los siguientes veinte años, hasta la muerte de Diaghilev. Algunas obras paradigmáticas de los Ballets Russes fueron *Petrushka*, *El pájaro de fuego*, la escandalosa *Consagración de la primavera* (las tres obras, con música de Igor Stravinski), *El espectro de la rosa*, *La siesta de un fauno*, *La muerte del cisne* (solo con coreografía de Fokin, que hiciera famosa a la Pavlova), *Las sílfides*, entre otras. Con los Ballets Russes colaboraban grandes pintores de la época, como Pablo Picasso, Henri Matisse, Marc Chagall, y compositores como Stravinski, Claude Debussy, Francis Poulenc, Erik Satie, etc. Otros coreógrafos surgidos en este período: Leonid Massine, Bronislava Nijinska, George Balanchine, Serge Lifar...

BALLET MODERNO Y NEOCLÁSICO DANZA CONTEMPORÁNEA

A lo largo del siglo XX surgió la danza moderna y la danza contemporánea. Podemos afirmar que una de las pioneras de esta última fue Isadora Duncan, que bailaba descalza, con una túnica ligera, el pelo suelto, sin escenografía, improvisando.

George Balanchine, fundador del New York City Ballet, es a menudo considerado como el pionero del ballet moderno, por medio del desarrollo del ballet neoclásico, que utiliza la técnica clásica, pero libre de todo virtuosismo vano.

En muchos de sus ballets, Balanchine utilizó posiciones basadas en las clásicas pero modificadas, y vestimentas tales como mallas y túnicas en lugar de tutús. En otros, homenajeó al ballet clásico, pero dándole una estética diferente.

Dentro de las figuras más relevantes de la danza mundial del siglo XX, podemos mencionar a Rudolf Nureyev, Margot Fonteyn, Mijail Baryshnikov, Alicia Alonso, Maia Plisetskaya, Carla Fracci, Alessandra Ferri, y dentro de los argentinos Julio Bocca, Maximiliano Guerra, Paloma Herrera, Marianela Nuñez, entre otros.

Bailarín de danza moderna.

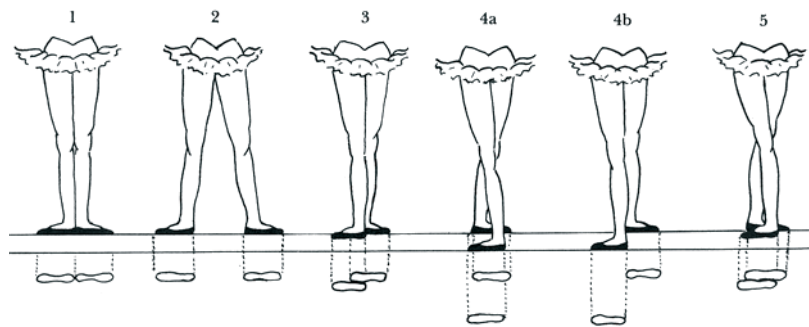
PEQUEÑOS PASOS
ACTIVIDADES

POSICIONES DE LOS PIES

Si se animan podemos probar hacer las posiciones básicas de ballet con los pies, vamos?

Mantén siempre el cuerpo erguido o estirado hacia arriba y verás qué te resulta más fácil girar las piernas a partir de la cadera. También te ayudará a sentirte ligero y seguro. Respira pausado.

Las cinco posiciones básicas de los pies se aprenden primero de frente a la barra, luego de lado y, finalmente, en el centro del estudio. Aquí te describimos las posiciones, de frente. Las cinco posiciones del maestro Beauchamps.

PRIMER POSICIÓN

Girar los pies hacia afuera juntando los talones. Se debe girar cada pierna a partir de la cadera, no del pie.

SEGUNDA POSICIÓN

Girar los pies igual que en la primera posición, pero con las piernas algo separadas y las plantas bien pegadas al suelo. El espacio entre los talones corresponderá al largo de un pie. Sin inclinarse hacia delante ni cargar el peso sobre los dedos de los pies.

TERCERA POSICIÓN

Cruzar un pie a medias delante del otro. No olvidar que no trabajan sólo los pies, sino también las piernas, mientras el cuerpo se mantiene erguido. El peso del cuerpo debe repartirse equilibradamente entre ambas piernas.

CUARTA POSICIÓN

Ésta es la más difícil porque resulta muy duro mantener la abertura. Colocar un pie exactamente delante del otro dejando un espacio entre ellos. (La distancia entre los pies corresponderá aproximadamente a la medida de uno de ellos, variante a) y variante b).

QUINTA POSICIÓN

Esta posición se estudia cuando hayas aprendido a mantenerte erguido y hayas fortalecido pies y piernas. Los pies están separados, completamente cruzados y tocándose firmemente.

PUNTAS

El ballet es caracterizado por las zapatillas con puntas de yeso para poder sostenerse de punta. Se trata de una zapatilla especial creada para la estilización de la mujer a la hora de bailar en un escenario.

El uso de las puntas de ballet se suele hacer si se posee la capacidad y la fuerza necesaria en las piernas, tobillos y pies. Es muy peligroso que alguien sin capacidad se suba a ellas porque podría causarse lesiones graves, como fracturas y desgarrros musculares.

La práctica con puntas necesita de mucho tiempo y dedicación para lograr llegar a ese nivel.

DISTINTAS ESCENAS DEL BALLET

Solista.

Pas de deux (paso de dos).

Escena grupal de El lago de los cisnes.

Pas de trois (paso de tres).

DISTINTAS ESCENAS DEL BALLET
ACTIVIDADES

En la página anterior tenemos distintas imágenes de formaciones en la danza. Te proponemos realizar con tus compañeros distintas posibilidades para bailar una música que pueden elegir entre todos, eso sí, el profesor llevará también alguna elegida por él, que seguramente tendrá una forma que se podrá adaptar a cada caso.

Primero hay que escuchar bien la música, después, armar grupos pequeños, de 4 o 6 chicos y al cambio de la música, o la frase musical, se alternan con un “solista” o hacen un “pas de deux”.

Cuando cambie nuevamente la música volveremos a la formación del principio. Este juego de alternar solista y grupos se puede variar tanto como quieran.

Otra alternativa es armar rondas con distintas coreografías (formas distintas de bailar, por ejemplo: tomarse de las manos, hacer molinetes, tomarse de los codos, o los hombros, salpicar, formar puentes, etc.) y luego enseñárselas a los otros grupos.

DEPENDE DE TU MIRADA

Don Quijote: Octavio Ocampo - México 1943.

En un espectáculo de ballet suceden muchas cosas interesantes, depende de tu mirada para que veas lo realmente bello de la danza...

En la imagen que aparece debajo se ven distintas imágenes según mires de cerca o de lejos el cuadro...

Te proponemos que inventes una historia acerca de esta pintura, y si te animás podés ponerle música con la ayuda de tu profesor y hacer un retrato que habla.

COMENTARIOS & SUGERENCIAS

Nos gustaría que nos envíes algún trabajo tuyo referido al espectáculo que presenciaste, puede ser un dibujo, una redacción, una poesía, una letra de una canción que se te haya ocurrido para alguno de los temas del concierto, tu opinión es muy importante para nosotros, todo será tenido en cuenta para pensar nuevas cosas para otros conciertos. Si realizan actividades posteriores referidas al concierto y nos invitan podemos ir a visitarlos a la escuela y tomar registro de las cosas que trabajaron para subirlos a nuestra base de datos.

También es muy importante para nosotros saber tu opinión sobre estas actividades. Tratá de ser lo más descriptivo y explícito posible, como si le contaras a alguien que nunca vió un espectáculo como este. Esperamos que hayas disfrutado de **“Mi Primer Ballet”**.

Desde ya agradecemos mucho tu colaboración.

CONTANOS COMO TE SENTISTE CON ESTA EXPERIENCIA

¿Qué te llamó más la atención?

¿Qué te gustó más de todo lo que viste?

¿Qué te pareció la música, era acorde a los pasos de baile que realizaban los bailarines, cómo era la instrumentación?

¿Qué te pareció el vestuario, podés describirlo?

¿Y qué nos podés contar de la coreografía?

LINKS DE INTERÉS A VIDEOS ONLINE

Para poder ver los links tenés que copiar y pegar estas direcciones en el buscador de **Google** o también lo podés hacer desde **youtube**.

PAS DE QUATRE

http://www.youtube.com/watch?v=O4ksRqwk_8

POLONES & MAZURCA

<http://www.youtube.com/watch?v=Kth0aIX6FGY>

PAS DE ESCLAVE

<http://www.youtube.com/watch?v=GK85Dhg5tLw>

VALS DE FLORES

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

ISA

Instituto Superior de Arte
TEATRO COLÓN

Viamonte 1516
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
República Argentina

5411 4372 5050 / 5250
informesisa@teatrocolon.org.ar