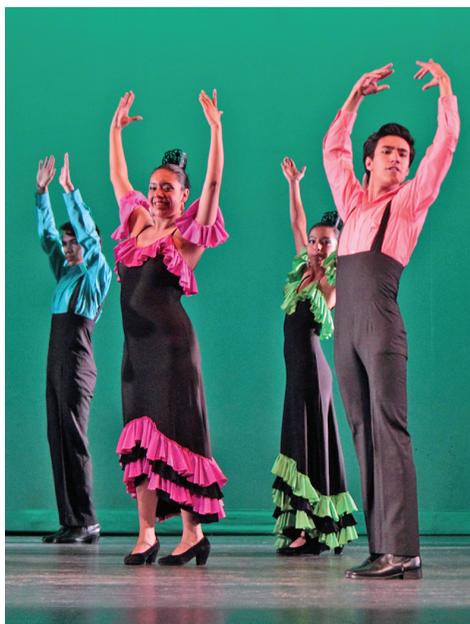

Danza Española

QUINTO AÑO

Colegio de Danza

Claves: 1514

Plan: 96

Actualización curricular 2017

José Martín Estrada Gómez

Luis Enrique Moranchel Rosas Landa

Ma. Teresa Valentina Castellero Ponce de León

Omar Castillo Moreno

Raquel Barroso Pérez

GUÍA CUADERNO DE TRABAJO ACADÉMICO
DANZA ESPAÑOLA V
BACHILLERATO

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

2020

Universidad Nacional Autónoma de México

Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria

Colegio de Danza

Jefatura de Producción Editorial de la Escuela Nacional Preparatoria

ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA

COLEGIO DE DANZA

ÁREA 4 HUMANIDADES Y ARTES

GRADO: 5° CLAVE 1514 PLAN: 1996

DANZA ESPAÑOLA

Guía cuaderno de trabajo académico

Programas actualizados

Aprobado por H. Consejo Técnico el 17 de mayo de 2017

Coordinación y revisión
Ma. Teresa Valentina Castillero Ponce de León

Autores:
José Martín Estrada Gómez
Luis Enrique Moranchel Rosas Landa
Ma. Teresa Valentina Castillero Ponce de León
Omar Castillo Moreno
Raquel Barroso Pérez

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA

Dirección General: Biól. María Dolores Valle Martínez

Secretaría Académica: M. en C. María Josefina Segura Gortares

Departamento de Producción Editorial: Lic. María Elena Jurado Alonso

Imagen de portada: Alumnos del Plantel 2 .Prácticas escénicas, teatro Carlos Lazo, marzo del 2014. Fotografía: Lorena Márquez

Diseño editorial: María Teresa Valentina Castillero Ponce de León

Diseño de Portada: DCG Edgar Rafael Franco Rodríguez

Cuidado de edición: Jonathan Iván Jiménez Castellanos

Queda prohibida la reproducción parcial o total del contenido de la presente obra, sin la previa autorización expresa y por escrito de su titular, en términos de la Ley Federal de Derecho de Autor, y en su caso de los tratados internacionales aplicables. La persona que infrinja esta disposición se hará acreedora a las sanciones legales correspondientes.

Segunda edición: abril, 2020

Derechos reservados por

© Universidad Nacional Autónoma de México

Escuela Nacional Preparatoria

Dirección General

Adolfo Prieto 722, Col. Del Valle.

C.P. 03100, Ciudad de México

PRESENTACIÓN

La Escuela Nacional Preparatoria, institución educativa con más de 150 años de experiencia formando jóvenes en el nivel medio superior, busca la constante actualización y mejora de sus materiales de apoyo a la docencia, así como la publicación de nuevos ejemplares, siempre teniendo en mente a nuestros alumnos y su aprovechamiento.

Después de varios años de trabajo, reflexión y discusión, se lograron dar dos grandes pasos: la actualización e implementación de los programas de estudios de bachillerato y la publicación de la nueva colección de Guías de Estudio. Sin embargo, los trabajos, resultado del espíritu crítico de los profesores, siguen dando fruto con publicaciones constantes de diversa índole, siempre en torno a nuestro quehacer docente y a nuestros programas actualizados.

Ciertamente, nuestra Escuela Nacional Preparatoria es una institución que no se detiene, que avanza con paso firme y constante hacia su excelencia académica, así como preocupada y ocupada por la formación integral, crítica y con valores de nuestros estudiantes, lo que siempre ha caracterizado a nuestra Universidad Nacional.

Aún nos falta más por hacer, por mejorarnos cada día, para que tanto nuestros jóvenes estudiantes como nuestros profesores seamos capaces de responder a esta sociedad en constante cambio y a la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de la Nación.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

BIÓL. MARÍA DOLORES VALLE MARTÍNEZ

DIRECTORA GENERAL

ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA

ÍNDICE

BLOQUE 1	“CONOCIENDO LAS BASES”	10
1. Escuelas de la danza española a través del tiempo		11
1.1. Evolución histórica de la danza en España		11
1.1.1 Conformación de las escuelas		12
1.2 Clasificación de las escuelas de la danza española		16
1.2.1 Cuadros comparativos		17
1.3 Evolución del baile flamenco		29
1.3.1 Fusión cultural entre gitanos, andaluces, moriscos y negros		30
1.3.2 Creación de Academias y cafés cantantes		31
1.3.3 Edad de oro		31
1.3.4 Ópera flamenca		32
1.3.5 Neoclasicismo		33
BLOQUE 2	“TÉCNICA Y COMPÁS”	37
2.1 Técnicas		38
2.1.1 Técnica de pies		38
2.1.2 Técnica de braceo		46
2.2 Conocimiento general y uso de las castañuelas en la danza española		51
2.2.1 Partes de la castañuela		52
2.2.2 Colocación de las castañuelas		53
2.2.3 Introducción al toque		54
2.2.4 Sistema de notación		55
2.3 Uso del compás en el baile flamenco y su relación con los estilos bailables (palos)		61
2.3.1 Tipos de compases		64
2.3.2 Los palos del flamenco y su relación con el compás		66
2.3.3 Clasificación de los palos del flamenco		68
BLOQUE 3	“CUERPO, MOVIMIENTO Y ESPACIO”	84
3.1 Elementos de ejecución dancística		85
3.1.1 Acciones básicas de movimiento: directas e indirectas		85
3.1.2 Rítmica corporal		87
3.1.3 Ritmo motor		89
3.1.4 Ritmo respiratorio		89
3.1.5 Ritmo emocional		90
3.2 Geometría del espacio		92
3.2.1 Planos		92
3.2.2 Dimensiones		93
3.3 Diseño coreográfico		95
3.3.1 Trazo coreográfico		96

3.3.2	Zonas fuertes	96
3.3.3	Espacio simbólico	98
3.4	Interpretación	98
3.4.1	Proyección del intérprete	98

BLOQUE 4 “ INVESTIGO, CREO Y APRECIO”		101
4.1	Investigación creativa. Bases del proyecto coreográfico	102
4.1.1	Definición del tema o idea	102
4.1.2	Problematización	104
4.1.3	Contextualización	105
4.1.4	Organización de materiales	106
4.1.5	Asignación de roles	107
4.1.6	Diseño coreográfico	108
4.2	Producción escénica para la danza y montaje coreográfico	110
4.2.1	Elementos de la producción escénica	110
4.2.2	Fases de la producción escénica	111
4.2.3	Elementos humanos y elementos técnicos	111
4.3	Origen y evolución de los espacios teatrales	117
4.3.1	Del teatro griego al teatro a la italiana	117
4.4	El espacio escénico : zonas y estructuras	121
4.4.1	Zonas del espacio escénico	121
4.4.2	Estructuras del escenario	123
4.5	Apreciación crítica de la danza	126
4.5.1	Formación de espectadores	126
4.5.2	Análisis, reflexión y apreciación argumentada de la danza en escena	127
4.5.3	Registro y valoración de la experiencia artística	130
	Autoevaluación	134
	Solución a la autoevaluación	135

INTRODUCCIÓN

Con el propósito de fortalecer el proceso de aprendizaje de los alumnos de 5º grado que cursan la asignatura de Danza en sus cuatro especialidades, hemos elaborado esta *Guía Cuaderno de Trabajo Académico*, la cual sirve al docente como una herramienta orientadora en su planeación didáctica y apoya al alumno hacia un autoaprendizaje.

Su objetivo está estrictamente vinculado con los propósitos didácticos de los programas de estudio en los que se fomenta el desarrollo del pensamiento crítico y de las capacidades comunicativas, a través de la expresión oral, escrita o corporal.

Este material tiene tres finalidades de uso:

1. Como recurso didáctico que apoya el proceso de aprendizaje significativo de la danza, mediante la realización de actividades individuales y colectivas, dentro y fuera del aula de clases.
2. Como guía de trabajo en la realización de asesorías permanentes.
3. Como guía de estudio para la preparación de exámenes extraordinarios.

Es importante señalar que las actividades incluidas permiten el desarrollo de los cinco ejes transversales que la ENP define para promover el desarrollo de habilidades de pensamiento que deriven en la construcción de nuevos conocimientos.

La Guía Cuaderno de Trabajo Académico está organizada en 4 bloques temáticos que incluyen los contenidos de las tres unidades del programa de estudios vigente para 5º grado: Bloque 1: “Conociendo las bases”. Bloque 2: “La técnica”. Bloque 3: “Cuerpo, espacio y movimiento” y Bloque 4: “Investigo, creo y aprecio”.

A su vez, cada contenido incluye:

- Introducción al tema
- Objetivos (Y todo esto... ¿para qué?)
- Actividad detonadora (Antes de empezar)
- Desarrollo del tema (Lo que debes saber)
- Actividad de aprendizaje (Y... ¿ahora qué?)
- Actividad de evaluación (¿Qué aprendiste?)
- Referencias Bibliográficas (Para saber más...)

Esperamos que esta *Guía Cuaderno de Trabajo Académico* contribuya al desarrollo de tus capacidades comunicativas y creativas.

Imagen 1. "La Danza del Cogul". (Breuil,2014)

En este bloque abordaremos los siguientes temas y contenidos :

1. Escuelas de la danza española a través del tiempo

1.1 Evolución histórica de la danza en España

1.1.1 Conformación de las escuelas

1.2 Clasificación de las escuelas de la danza española

1.2.1 Cuadros comparativos

1.3 Evolución del baile flamenco

1.3.1 Fusión cultural entre gitanos, andaluces, moriscos y negros

1.3.2 Academias y cafés cantantes

1.3.3 Edad de oro

1.3.4 Ópera flamenca

1.3.5 Neoclasicismo

1. Escuelas de la danza española través del tiempo

1.1 Evolución histórica de la danza en España

Introducción al tema

Los testimonios referentes a las primeras formas de danza en España se encuentran plasmados en algunas cuevas localizadas en Alpera (Albacete) y en Cogull (Lérida), con una antigüedad de entre diez mil y quince mil años.

De manera general, la danza en este país inicia con una necesidad por expresar sentimientos y emociones y para relacionarse con el mundo natural, material y espiritual. De carácter mágico en un inicio, se convierte en ritual religioso para comunicarse con los dioses.

La naturaleza y sus manifestaciones representadas en formas, colores y sonidos significaron para el hombre primitivo un caudal de motivaciones en un intento por imitar lo que sus sentidos captaban, dando pie a interpretaciones llenas de misticismo. La relación intensa del hombre con la tierra propició danzas de fertilidad en las cuales esta era golpeada con fuerza de manera repetida, originándose así el ritmo acompasado, acompañado de golpes con las manos e inclusive el chocar de bastones.

Aunque en la antigüedad se bailaba con diversos objetivos, los motivos principales son la vida, la fuerza de la tribu, la abundancia en la cosecha, la caza, la recolección y la salud, con un sentido de entretenimiento y recreación.

Un factor determinante para la danza fue la religión, ya que surge un personaje que actúa como comunicador entre el hombre y el ser divino, el sacerdote como elemento transmisor, quien se encarga de regular y normar en un momento dado las manifestaciones dancísticas.

Y todo esto... ¿para qué?

Identificarás y reconocerás las diversas culturas que influyeron en el repertorio de la danza española, con el fin de entender su clasificación en torno a sus cuatro escuelas de baile.

Antes de empezar

Te invitamos a ver el siguiente video con el que podrás comprender cómo se fue forjando España y todas las influencias culturales que convergieron en este país.

https://www.youtube.com/watch?v=bS-R_m2TC6w

Lo que debes saber

La danza en la península ibérica se vio influenciada por la cultura griega y la romana, pero también fue de gran contribución la influencia de otros pueblos como: celtas, visigodos, bizantinos y árabes. Los influjos de estas civilizaciones

se ponen de manifiesto en los diversos ritmos que a lo largo y ancho de la península se representan en bailes de carácter religioso, pero también profano, transformándose la danza en la representación artística de los actos cotidianos de la vida.

Se tiene conocimiento de danzas rituales que con el paso del tiempo se han mantenido, un ejemplo de ello es la *Sardana*, un baile popular que se baila en Cataluña y el cual se cree que deriva de las danzas circulares realizadas en la antigua Grecia. Otras dos danzas muy antiguas que merece ser mencionados son el *Corri Corri*, de origen tribal y el *Pericote*, de origen Neolítico y que se ha mantenido como uno de los bailes más antiguos de España, claro está, con algunas modificaciones.

En los siguientes enlaces podrás observar los tres tipos de danzas:

➤ Sardana

<https://www.youtube.com/watch?v=OTYeW8KDo4s>

➤ Pericote

<https://www.youtube.com/watch?v=BxBQrS-UjYI>

➤ Corri Corri

<https://www.youtube.com/watch?v=9p-6CIKmzmw>

Así mismo, se sabe de la existencia de ciertas danzas de carácter bélico anteriores a la Edad Media. Durante esta etapa se crean danzas rituales en torno al tema del Cristianismo. Es precisamente durante este período, del siglo V al XV, que suceden ciertos acontecimientos de carácter político que van a determinar la riqueza cultural de España, sobre todo en las regiones del sur.

1.1.1 Conformación de las escuelas

La influencia de diversos pueblos en el territorio español fue importante para el establecimiento de costumbres y tradiciones que permearon sus bailes y danzas. A principios del siglo XV, la llegada de los gitanos desde el norte de la India (aproximadamente en 1425) aporta nuevos elementos culturales, haciéndose patente su presencia en toda Europa. Se cree que entraron a España por los Montes Pirineos asentándose en Andalucía la mayoría de ellos.

También a partir del siglo XV llegan a España esclavos procedentes de África y América a través de los puertos de Sevilla y Cádiz quienes trajeron los llamados *bailes de negros* con danzas de carácter ritual saturadas de sensualidad por la manera que tenían las mujeres negras de mover las caderas.

Otros grupos que dejaron una huella importante en este país, alrededor del año 711, fueron los provenientes del Oriente y del Norte de África (árabes, sirios y bereberes) todos ellos de religión musulmana, quienes conquistaron Hispania, a excepción de una franja en el norte de la península, durante un período que duró ocho siglos (hasta 1492), recibiendo el nombre de Al-Andalus y adoptando su

cultura y creencias, lo que determinó una gran influencia en el desarrollo histórico de España, ya que durante esta época vivió su mayor esplendor en diversas áreas del conocimiento humano: ciencia, medicina, arquitectura, literatura y artes en general.

En el último tercio del siglo XVIII la convivencia de los diversos pueblos que habitaban el sur de España (judíos, moriscos, gitanos y andaluces) propició el nacimiento del flamenco; entendido como una expresión en la cual confluyen el cante, el baile y el toque de la guitarra, como base para la **Escuela del Baile Flamenco**.

Durante el Renacimiento los bailes populares y folklóricos siguieron desarrollándose de manera exponencial, produciéndose una distinción entre los diversos géneros en el siglo XV. Se mezclan unos y otros estilos originándose nuevas formas de expresión, inclusive bailándose un mismo ritmo pero con diferencias marcadas dependiendo de la región, tal es el caso de la “Jota”, un baile muy popular difundido en toda España, las más conocidas son la de Aragón, de Valencia, la de Navarra, la Asturiana, la Gallega y la de Extremadura.

Te proporcionamos dos enlaces para que puedas observar cómo se interpreta el baile de la Jota.

<https://www.youtube.com/watch?v=HL5Vt5HO5AA>

<https://www.youtube.com/watch?v=PPqfcEXAm-M>

De manera particular, en este período (segunda mitad del siglo XVIII) nace el “Bolero” (teniendo como precursor al “Fandango” y a la “Seguidilla”), baile en el cual se interrelacionan las formas de bailar del pueblo y de las clases sociales altas. Este estilo se ve influenciado por los diversos movimientos artísticos que marcaron el inicio del renacimiento Italiano y supuso un cambio radical en el baile español, estableciéndose como una baile nacional.

El “Bolero” se fue refinando en la corte española por la influencia de los grandes maestros de danza clásica Italiana y Francesa, sin perder sus raíces y el carácter propio del pueblo español, aun cuando se convierte en un baile sofisticado que hace uso de las castañuelas y de movimientos complicados, haciéndose necesario su estudio exhaustivo en un contexto académico y vinculándose con el género teatral, hasta convertirse en la base de la **Escuela Bolera** en el siglo XIX, el cual se difundió por España y Europa, influyendo y dejándose influir por la danza clásica.

La geografía de España, así como su variación climática, han influido de manera determinante en la usanza y carácter de los habitantes de sus diversas comunidades. España posee 17 comunidades autónomas (entre las que se encuentran el archipiélago de Canarias en el Océano Atlántico y el archipiélago de Illes Balears en el Mar Mediterráneo) y dos ciudades autónomas en el norte de África: Ceuta y Melilla. Cada comunidad autónoma se divide a su vez en provincias, sumando un total de 52.

Cada región cuenta con sus bailes peculiares, los cuales por lo general reciben su nombre por el lugar de origen, enmarcándose en el contexto del folklor español, entendido como “las expresiones relacionadas con los usos y costumbres del pueblo” y fundamentando a la **Escuela folklórica o regional**.

Toda la riqueza cultural y dancística española, ha contribuido a crear un nuevo estilo más actual, la **Danza estilizada**, conocido también como danza teatral, en la cual se fusionan elementos del folklor, la Escuela Bolera y el Flamenco.

Y... ¿ahora qué?

Vas a elaborar una infografía en la cual presentes de manera lógica y organizada la información referente a la conformación de las cuatro escuelas de la danza española: folklórica, flamenca, bolera y estilizada. Recuerda que una infografía debe parecerse a una noticia o artículo noticioso y, por tanto, responder a las preguntas ¿qué?, ¿quién?, ¿dónde?, ¿cómo? y ¿por qué? y debe mostrar elementos visuales. Te recomendamos que revises la información del siguiente enlace en donde se explica de manera clara cómo realizar una infografía

https://www.canva.com/es_mx/aprende/que-es-una-infografia-como-se-hace/

¿Qué aprendiste?

Ten en cuenta la siguiente rúbrica, con la que vamos a evaluar tu infografía.

RÚBRICA	2	1	0	PUNTUACIÓN
Partes de la infografía	Incluye todas las partes indicadas para la infografía	Incluye, al menos cuatro de las partes requeridas para la infografía	Tiene menos de cuatro partes de las que requiere una infografía	
Organización de la información	El tema es claro y es perfectamente entendible para cualquiera que la lea	La idea principal es clara, pero quedan lagunas en el resto de la información aportada.	No es claro cuál es el tema de la infografía	
Diseño y disposición	Se aportan los datos de manera ordenada y precisa y se insertan algunas imágenes que se relacionan con la información	Los datos que se aportan aparecen ordenados, pero no se incluyen imágenes que refuercen dicha información	El desorden es total. No se entiende qué es lo más importante y qué información es secundaria	

Creatividad	La infografía es original. Ha utilizado diferentes tipos de fuentes y colores que la hacen muy atractiva a la vista	Cuenta con algunos elementos de distinción, pero no se ve demasiado elaborada	No se ha cuidado nada la presentación. Se ha partido de la plantilla y no se ha incorporado ningún elemento personal	
-------------	---	---	--	--

Referencias Bibliográficas

Caballero, A. (1998). *El baile flamenco*. Madrid: Alianza Editorial.

Carrión, E. (2017). *La Danza en España en la Segunda Mitad del Siglo XX: El Bolero*. (Tesis Doctoral). Universidad de Murcia.

Espada, R. (1997) .*La danza Española su aprendizaje y conservación*. INAEM.

Para saber más...

Bailes típicos de España

<https://hablemosdeculturas.com/bailes-tipicos-de-espana/>

España y sus regiones

<http://www.studyinspain.info/es/reportajes/propuestas/Espaa-y-sus-regiones/>

1.2 Clasificación de las escuelas de la danza española

Introducción al tema

En el tema anterior “Evolución histórica de la danza en España” conociste los factores históricos y sociales que han influido en la creación de los diversos estilos de bailes y danzas en España, en este tema, conocerás de manera amplia las cuatro escuelas de la danza española.

Y todo esto... ¿para qué?

Para que puedas diferenciar las diversas escuelas con base en el análisis de sus características principales: música, coreografía y vestuario, por medio de un cuadro comparativo.

Antes de empezar

Observa con detenimiento los siguientes videos, cuando termines de verlos, reflexiona en torno a qué elementos tienen en común los bailes que observaste, qué instrumentos musicales has podido identificar, cómo es el vestuario que utilizan y si encuentras alguna diferencia importante en la forma de ejecución. Busca el espacio correspondiente en donde podrás anotar tus reflexiones.

Video 1

<https://www.youtube.com/watch?v=B7kDaVWas-c>

Video 2

<https://www.youtube.com/watch?v=ZGmWWlrz29A>

Video 3

<https://www.youtube.com/watch?v=SU3wKf08d3w>

Video 4

<https://www.youtube.com/watch?v=d1G8EKtJ2RM&t=191s>

A continuación te presentamos cinco cuadros comparativos que te recomendamos analizar con detenimiento.

	Escuela Folklórica	Escuela del Baile Flamenco	Escuela Bolera	Escuela Estilizada
Características principales	<ul style="list-style-type: none"> -Bailes y danzas relacionadas con sus costumbres y tradiciones. -Se ve influenciada por factores geográficos, sociales y económicos. -Se ejecutan en las fiestas religiosas y profanas. -Se realizan en plazas al aire libre 	<ul style="list-style-type: none"> -Arte originario de Andalucía, formado de tres elementos: baile, guitarra y cante. -Un factor sonoro importante es el uso de las palmas. -Fruto del mestizaje cultural gitano, árabe, judío y africano. -Reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 2010. -En el baile “por derecho” el bailar improvisa, en cambio, en el montaje preconcebido se sigue una línea coreográfica determinada con anterioridad. Se puede presentar en plazas, en tablados y en grandes escenarios. 	<ul style="list-style-type: none"> -Llamada también Escuela de la danza clásica española. Aparece como una estilización de ciertas danzas regionales y bailes andaluces. -Alcanzó su cenit a principios del siglo XIX y adquirió una técnica específica y una terminología, vinculando las coreografías españolas con el ballet clásico. -Es un estilo de baile escénico o de exhibición. -Su enseñanza se realiza en academias especializadas ya que se necesita contar con un entrenamiento en danza clásica. 	<ul style="list-style-type: none"> -Se nutre del conocimiento profundo de las tres formas básicas del baile español: la Escuela Bolera, la Escuela Flamenca y los bailes regionales. -En una libre composición de pasos y coreografías -Las castañuelas o palillos son un elemento fundamental como instrumento musical y no sólo como mero acompañamiento

	Escuela folklórica	Escuela del baile flamenco	Escuela bolera	Escuela estilizada
Tipo de música	-Es de carácter festivo y se acompaña de guitarras, tamboriles, laúdes, bandurrias, castañuelas, panderetas, sonajas y gaitas, dependiendo de la zona.	-Se determina por los diversos estilos llamados <i>palos</i> , los cuales se diferencian por su compás (binarios, terciario, y de amalgama) y por su origen (cantes de fragua, de fiesta, de ida y vuelta). - La musicalización del baile flamenco tradicional obedece a la interrelación entre la guitarra flamenca, el cante jondo y la rítmica de las palmas. Cabe destacar que se han incorporado otros instrumentos como el cajón peruano, gracias a Paco de Lucía, flauta transversa, violín o violoncello.	-Música del folclor español estilizada.	-De manera tradicional se utiliza la música de grandes compositores españoles como Enrique Granados o Isaac Albéniz. -Actualmente con un carácter innovador, el repertorio incluye nuevas obras de músicos jóvenes que se han incorporado.

	Escuela folklórica	Escuela del baile flamenco	Escuela bolera	Escuela estilizada
Estilo de baile	-Son de carácter festivo. Intervienen grupos numerosos con amplios desplazamientos, algunos bailes	-Vigoroso, acompañado de zapateados y movimientos de cabeza. -Se hace uso de diversos giros y	-Se caracteriza por su elegancia de sus movimientos y la riqueza y dificultad de sus pasos.	-Estilizado. De líneas estéticas. -Implica un trabajo de coordinación arduo entre los marcajes, zapateados,

	son sólo para mujeres o para hombres, pero también hay bailes mixtos.	los movimientos de brazos y manos le dan un aire de sensualidad. -Existen complementos en el baile como el sombrero, el abanico o el bastón que le dan un toque característico al baile flamenco. Una aportación de la escuela sevillana de baile	-De carácter orgulloso y sensual con un porte característico del torso, los brazos y la cabeza. -Se acompaña de palillos (castañuelas)	braceos y toque de castañuela
--	---	--	---	-------------------------------

Información adicional

Para enriquecer este punto, te convendría saber que hay algunas clasificaciones internas que se han presentado en las escuelas de la danza española.

1. Escuela folclórica.

1.1 Bailes y danzas tradicionales. Obedecen a los códigos culturales que se reproducen en el interior de las comunidades de España.

1.2 Neo folk. Se sustenta en introducir diversas técnicas de movimiento en las danzas tradicionales. Además, se ocupa a la escuela folclórica como la base para generar obras con argumentos amplios.

2. Escuela flamenca.

2.1 Flamenco tradicional. Se crea a partir de la interacción entre tres actores: el baile, la guitarra y el cante. Es común mirarlo en peñas flamencas, tablaos y teatros.

2.2 Otros caminos del flamenco. El lenguaje del flamenco es utilizado para ser fusionado o ampliado con otras técnicas de movimiento o con otras manifestaciones artísticas (música electrónica, video, cine etc.)

3. Escuela bolera

3.1 De chapines. Son bailes boleros que implican poca elevación, ya que el calzado son chapines (calzado con tacones).

3.2 De zapatillas. Son bailes boleros de salto que implica mucha elevación, ya que el calzado es una zapatilla típica de la danza clásica que permita mayor movilidad al bailarín.

4. Escuela estilizada

4.1 Escuela estilizada tradicional. Se preocupa por preservar las piezas bailables de las zarzuelas y la música de los compositores españoles.

4.2 Otros caminos de la estilización. Implica jugar con nuevas musicalizaciones y con la incorporación de técnicas corporales que permitan al coreógrafo plasmar su idea con mayor precisión.

	Escuela folklórica	Escuela del baile flamenco	Escuela bolera	Escuela estilizada
Tipo de vestuario	-Depende de la zona geográfica y de la temporada en la cual se realiza la festividad. Tanto hombres como mujeres pueden llevar alpargatas en los pies.	-Vestidos completos o faldas con olanes, se incluye el uso de la bata de cola. -Se utilizan mantillas y mantones. -En los hombres se usan pantalones rectos ajustados con camisa, chalecos y en ocasiones sacos. -Tanto mujeres como hombres portan zapatos con tacón para la percusión de los pies sobre el piso.	- En las mujeres faldas ligeras, a la pantorrilla que permiten la observación del movimiento de pies y piernas y zapatillas de piso. -En los hombres pantalones ceñidos al cuerpo, mayas y zapatillas de piso.	Variado, dependiendo de la obra, sin perder el sentido estilizado.

	Escuela folklórica	Escuela del baile flamenco	Escuela bolera	Escuela estilizada
Algunos ejemplos	-En el norte se baila la muñeira Gallega. -En Asturias la danza prima -Danza de cintas y de paloteo en la comunidad vasca.	Soleá, Bulerías, Alegrías, Seguiriyas, Faruca, Tangos, Rumba, Tanguillos, Garrotín y Sevillanas	-Sevillanas Boleras -Olé de la Curra -El vito -Panaderos de la Flamenca -Jaleo de Jerez -Seguidillas - Manchegas	-Bodas de sangre -Bolero de Ravel -Vida breve de Mariemma -Zarabanda -Zapateado de Pablo de

	<ul style="list-style-type: none"> -Baile de la jota en Navarra y Aragón. -En Barcelona se baila la sardana y las seguidillas y Fandangos en Castilla. -En Madrid el chotis. 		<ul style="list-style-type: none"> -Malagueñas Boleras de la Cachuca. 	<ul style="list-style-type: none"> Sarasate -El amor brujo -Concierto de Aranjuez -Medea -El sombrero de tres picos
--	---	--	--	--

Algunos ejemplos de vestuarios

Escuela Folclórica

Imagen 2. "Bastoneros en Callús, Cataluña". (Carles Torras, 2019)

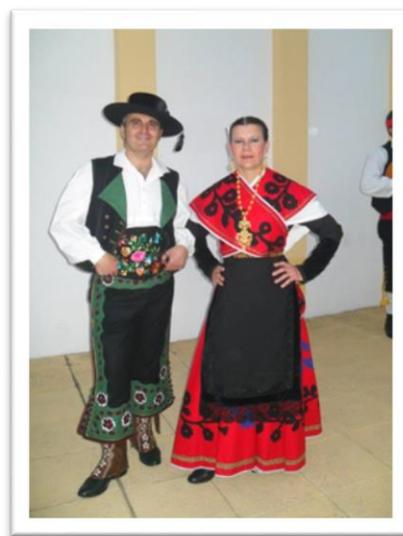

Imagen 3. "Traje tradicional de Extremadura". (El correo de Extremadura, 2011)

Escuela Flamenca o del Baile Flamenco

Imagen 4. "Traje de flamenca con bata de cola y mantón".(Wikipedia,2019)

Imagen 5. "Hugo López, bailaor flamenco". (Elegir hoy, 2019).

Escuela Bolera

Imagen 6. "Escuela Bolera." (Metropoli, 2009)

Imagen 7. "Ballet Nacional de España". (Albidanza, 2018).

Escuela Estilizada

Imagen 8. "Ballet Nacional de España". (Diario de Jerez, 2019).

Imagen 9. "Ballet Nacional de España". (Festival de jerez, 2019).

Y... ¿ahora qué?

Vamos a retomar los cuatro videos que observaste al inicio de tema, vuelve a mirarlos y a partir de la información que obtuviste en el cuadro comparativo, identifica cada uno de sus elementos,

Video 1

Escuela a la que pertenece _____

Estilo de baile _____

Elementos musicales identificados _____

Video 2

Escuela a la que pertenece _____

Estilo de baile _____

Elementos musicales identificados _____

Video 3

Escuela a la que pertenece _____

Estilo de baile _____

Elementos musicales identificados _____

Video 4

Escuela a la que pertenece _____

Estilo de baile _____

Elementos musicales identificados _____

¿Qué aprendiste?

Ahora señala en el siguiente semáforo tus logros alcanzados.

El **color verde** significa que has comprendido o te has apropiado en su totalidad del aspecto a evaluar. El **color amarillo** se traduce en que tienes algunas dudas sobre tema. El **color rojo** significa que el tema no te quedó claro y debes pedir asesoría a tu profesora o profesor.

SEMÁFORO DE APRENDIZAJE

RUBRO A EVALUAR	VERDE	AMARILLO	ROJO
¿Soy capaz de explicar con mis propias palabras las características esenciales de cada una de las escuelas de la danza española?			
¿Soy capaz de identificar las diferencias en cuanto al estilo de ejecución entre unas y otras?			
¿Identifico sonoramente las diferencias en cuanto a los estilos musicales de una y otra?			

Referencias Bibliográficas

Caballero, A. (1998). *El baile flamenco*. Madrid: Alianza Editorial.

Carrión, E. (2017). *La Danza en España en la Segunda Mitad del Siglo XX: El Bolero*. (Tesis Doctoral). Universidad de Murcia.

Espada, R. (1997). *La danza Española su aprendizaje y conservación*. INAEM.

Silva, C. (Comp.) (2008). *Por los senderos de la danza*. México: UNAM

Para saber más...

Checa los siguientes videos

Muñeira de Chantada

https://www.youtube.com/watch?v=vBNwZY5w_as

Jota Asturiana

<https://www.youtube.com/watch?v=wte7w3oayHc>

Danzas de espadas del país Vasco

<https://www.youtube.com/watch?v=bce4f2FI5Aw>

Flamenco en Granada

<https://www.youtube.com/watch?v=ll5DVZGVnD8>

Bolero 1830

https://www.youtube.com/watch?v=t_QBgHu463s

Sevillanas flamencas

<https://www.youtube.com/watch?v=7IGpYt1kR14>

Bolero de Ravel (fragmento)

<https://www.youtube.com/watch?v=6UjWeflhdPE>

La Boda Luis Alonso (intermedio)

<https://www.youtube.com/watch?v=2GwtqV8BvS0>

1.3 Evolución del Baile Flamenco

Nota aclaratoria: Por la trascendencia del Baile Flamenco, se incluye este tema, ya que su estudio implica no sólo conocer la técnica, sino también entender y valorar su importancia, al ser parte fundamental de la cultura española.

Introducción al tema

En el tema “Evolución Histórica de la danza en España”, conociste de manera general cómo se fue forjando la cultura en torno a los bailes y danzas en este país, a partir de las diversas influencias de judíos, moriscos, gitanos y negros africanos que se establecieron en Andalucía, propiciando el nacimiento del Baile Flamenco.

Con el paso del tiempo este ha evolucionado hasta convertirse en un estilo conocido a nivel mundial, obteniendo el reconocimiento de “Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad” por la UNESCO, el 16 de noviembre del 2010, siendo considerado por este organismo como: “un signo de identidad de numerosos grupos y comunidades, sobre todo de la comunidad étnica gitana que ha desempeñado un papel esencial en su evolución. La transmisión del flamenco se efectúa en el seno de dinastías de artistas, familias, peñas de flamenco y agrupaciones sociales, que desempeñan un papel determinante en la preservación y difusión de este arte”.

Por su parte, la Escuela Sevillana de Baile Flamenco fue inscrita en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz el 6 de noviembre del 2012, reconociendo así el baile flamenco a nivel social e institucional como un bien de interés cultural para su salvaguarda y conservación (De las Heras,2018).

Y todo esto... ¿para qué?

Con el estudio de este tema conocerás las etapas de desarrollo del Baile Flamenco, desde sus inicios, hasta nuestros días, con la finalidad de entender su evolución y la influencia de elementos contemporáneos en este arte.

Antes de empezar

Para que tengas una visión general de cómo era la vida de los gitanos en las cuevas del Sacromonte Español en Granada, te invitamos a ver el siguiente documental. Aunque no está en idioma español, creemos que te será fácil entenderlo. ¡Haz un esfuerzo!

<https://www.youtube.com/watch?v=mGjyrgqhr3c>

Ahora reflexiona en cuanto a su forma de vida, costumbres y tradiciones. ¿Qué de todo lo que observaste te llamó más la atención? y ¿por qué?

En las siguientes líneas escribe tu reflexión

Lo que debes saber

1.3.1 Fusión cultural entre gitanos, andaluces, moriscos y negros

Para entender la evolución del flamenco, es necesario recordar la conquista musulmana que se inicia en el año 711 y que finaliza en 1492, cuando los reyes católicos recuperan la ciudad de Granada, dando fin a la *España musulmana* e iniciando la *España morisca*. Durante esta época, los musulmanes tuvieron que aceptar oficialmente la religión cristiana, pasando a formar parte de la clase social denominada morisca, sin embargo, siguieron practicando sus tradiciones en torno a la música y a la danza.

De gran importancia es también la llegada de la comunidad gitana a España a partir del siglo XV, ya que ambas culturas mantuvieron contacto en el sur de España debido a su carácter marginal. De igual manera, en el mismo siglo llegan esclavos negros provenientes de África y América.

Durante las persecuciones a los moriscos con el objetivo de que salieran de España, estos se unen a los gitanos, enriqueciendo las manifestaciones artísticas en el sur del país. Una expresión muy significativa de este pueblo era “La Zambra”, también conocida como “Zambra Mora” un estilo de baile nacido en Almería y Granada (Andalucía).

El cante y el baile ejecutados en este estilo se inspiraron en las bodas musulmanas que se realizaban en las ciudades, sin embargo, los gitanos del Sacromonte (zona localizada en Granada), comenzaron a bailarlas para los turistas que visitaban las colinas. Muy famosas se hicieron pues las representaciones en las cuevas, volviéndose inclusive prohibidas en el siglo XVI

por ser consideradas danzas de carácter indecente, por lo que continuaron realizándose de manera clandestina.

Te invitamos a observar este documental, el cual evidencia que el flamenco se enseñaba de manera oral, pasando de generación en generación y centrándose en el ámbito familiar gitano.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=80&v=0sYNnyroGU

En las siguientes imágenes podrás apreciar las mencionadas cuevas, persistiendo en la actualidad algunas de ellas.

Imagen 10. “Una visión de las Cuevas del Sacromonte”.
(Castillero, 2017).

Imagen 11. “La Cueva del Curro”
(Castillero, 2017).

1.3.2 Creación de academias y cafés cantantes

A mediados del siglo XVIII se inicia con la sistematización de la enseñanza del Baile Flamenco en algunas academias denominadas salones.

El siglo XIX es definitivo para la difusión de este arte, ya que evoluciona de manera singular buscando elevar la calidad interpretativa de la guitarra, el baile y el cante como piezas fundamentales en el espectáculo, con un nuevo concepto de establecimiento llamado “Café cantante” o “Café de cante”; espacios en los que existían diversas concepciones acerca del arte y la diversión y en los cuales un grupo de artistas hacen del baile el centro de atención con el que se formaliza el “cuadro flamenco”.

El primer Café cantante en inaugurarse data de 1847 y llevaba por nombre “Los Lombardos”, en Sevilla. En estos espacios se contaba con sillas y mesas y en el centro un tablao en el que desfilaba todo el elenco. Otro café cantante muy famoso fue el llamado “Café de Chinitas” de Málaga.

1.3.3 Edad de Oro

A partir de 1850 surge la llamada Edad de Oro del Flamenco, dando inicio a la profesionalización de bailaores y bailaoras, surgiendo grandes leyendas del toque, el cante y el baile. Esa forma del flamenco continuó hasta 1920.

El baile flamenco sufre una transformación trascendental (Martínez, mencionado en Álvarez, 1998) que se ve reflejada en cinco puntos:

1. El estilo evoluciona hasta una grandeza inimaginable
2. El manejo del ritmo se vuelve más preciso
3. Las habilidades técnicas e interpretativas se ponen de manifiesto.
4. Algunos bailes dejan de acompañarse con castañuelas
5. Se definen aún más las diferencias de baile entre hombres y mujeres. El baile de la mujer es garboso y de gracia sutil. Se fomenta el uso de la bata de cola. En cambio, el baile de los hombres se puntualiza en los zapateados.

Imagen 12. "Edad de oro del Flamenco" (Junta de Andalucía, 2020)

1.3.4 Ópera flamenca

En 1920 se inicia un estilo llamado " Ópera flamenca" en un intento por masificar el flamenco, comenzando así su camino hacia la teatralización. En esta etapa se adaptan los estilos más ligeros como los "cantes de ida y vuelta" de influencia hispanoamericana. En este nuevo espacio el baile se desarrolla con una calidad excepcional y surgen grandes estrellas que llevan el baile español y el flamenco por grandes escenarios a nivel mundial, algunos de ellos fueron Antonia Mercé "La Argentina", Vicente Escudero y Encarnación López "La Argentinita". Carmen Amaya fue otra bailaora que se consagró a nivel internacional

Álvarez Caballero en su libro “El baile Flamenco” (1998), menciona que el período de más lucimiento fue de 1929 hasta 1936, año en el que da inicio la Guerra Civil Española, conflicto que provocó que muchos artistas salieran de España. Durante este período el mundo del flamenco era visto con recelo, por lo que las letras pasaron por la censura, teniendo que adaptarse los artistas a las normas impuestas por el gobierno.

Imagen 13. “Ópera Flamenca” (Junta de Andalucía, 2020)

1.3.5 Neoclasicismo

A partir de 1955 se busca la revalorización de este arte adaptándolo a los nuevos escenarios. Se editan discos y libros y se publican antologías del cante.

Se instituye el Festival Flamenco y surgen los tablaos (también conocidos como Corrales), que serán de gran importancia, ya que se constituyeron como la fuente de trabajo más importante para los artistas de la época en un período amplio que va de 1955 a la fecha, siendo el más famoso el Corral de la Morería inaugurado en 1956.

Imagen 14. "Corral de la Morería" (Castillero, 2017)

Actualmente los festivales flamencos en España son los siguientes:

- Bienal de Flamenco de Sevilla
- Festival de Jerez
- Suma Flamenca (Madrid)
- Flamenco on Fire (Pamplona)
- Bienal de Arte Flamenco de Málaga

Te compartimos un enlace que te dirige a los diversos festivales, no sólo realizados en España, sino en el mundo.

<https://www.red2000.com/spain/flamenco/1festivales.html>

A partir de la década de los 80's surge una nueva generación de artistas creativos y revolucionarios, interesados en mezclar otros estilos musicales como el jazz, la salsa y algunos sonos étnicos a su repertorio, creando así un nuevo estilo conocido como el "Flamenco Nuevo". Un músico destacado que dejó escuela y fue la motivación para la nueva generación de músicos fue Paco de Lucía.

En el cante destacó Camarón de la Isla, quien introdujo notables innovaciones expresivas en sus interpretaciones y que han sido imitadas por las nuevas generaciones con la introducción de algunos instrumentos musicales como la flauta transversa y el cajón peruano. Así mismo, en el baile se insertaron elementos novedosos basados en la investigación, con la propuesta de grandes bailaores como: Antonio Gades, Joaquín Cortés, Eva la Yerbabuena, Sara Barás y Manuela Carrasco, entre otros.

En este nuevo siglo (XXI) nos encontramos con artistas jóvenes, que aportan significativamente al mundo del flamenco y representan un pilar en su evolución, sin olvidar su sentido más tradicional, ellos son : David Dorantes, Arcángel, Miguel Poveda, Mayte Martín, Marina Heredia, Estrella Morente o Manuel Lombo en el ámbito musical y en cuanto a los bailaores podemos mencionar a Farruco, Israel Galván, Felipe Mato, Antonio Molina, La Lupi, Alba Heredia, Isabel Bayón, Olga Pericet y María Pagés.

En todos ellos impera la necesidad por expresarse de una manera más novedosa en esta nueva era para el Arte del Flamenco en su período de consolidación y expansión a nivel mundial.

Imagen 15. "Neoclasicismo" (Junta de Andalucía,2020)

Y... ¿ahora qué?

Con base en la información de este tema, vas a elaborar un cuadro sinóptico o esquema de llaves cuya idea general sea "La evolución del baile flamenco".

Recuerda seguir los siguientes pasos en su elaboración:

1. Lee e interpreta el material (que es objeto de estudio) para lograr conocer el tema a rasgos generales y familiarizarse con el mismo.
2. Relee el material e identifica aquellas ideas primordiales (o bien centrales). En este paso suele ser muy útil realizar un resumen de lo que se leyó ya que, de manera inconsciente se seleccionan las ideas fundamentales, eliminando las redundancias.
3. Agrupa los conceptos que compartan características comunes de una manera global.
4. Identifica la oración tópica que es la que describe la idea o tema central del escrito total, siendo esta el título del cuadro.

¿Qué aprendiste?

Revisa la siguiente lista de cotejo y si a tu cuadro le faltan algunos elementos realiza las correcciones necesarias. Una vez que esté listo, entrégalo a tu profesor. Recuerda que debe contener tus datos personales: nombre y grupo y la fecha de entrega.

ELEMENTOS		si	no
CONCEPTO PRINCIPAL	El concepto principal es adecuado y pertinente con el tema		
CONCEPTOS SUBORDINADOS	Incluyó todos los conceptos importantes que representa la información principal del tema		
ESTRUCURA	Presenta estructura jerárquica horizontal, completa y equilibrada con una organización clara y de fácil interpretación		

Referencias Bibliográficas

Caballero, A. (1998). *El baile flamenco*. Madrid: Alianza Editorial

De las Heras, B. (2018). La construcción histórica del baile flamenco como disciplina formativa: Andalucía en los siglos XVI-XXI. *IE Revista de investigación educativa de la REDIECH*, 9(17), 145-164. Recuperado de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-85502018000200145&lng=es&tlng=es

Martos, E. (2008). La Zambra en el Al Andalus y su proyección histórica. *Espiral. Cuadernos del Profesorado*.1 (2).1-6. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/28220590_La_zambra_en_el_Al-Andalus_y_su_proyeccion_historica

Navarro, J. (). Panorama actual del baile flamenco. *La Flamenca. Revista Digital especializada en Flamenco*. Recuperado de <http://www.revistalaflamenca.com/la-firma-panorama-actual-del-baile-flamenco/>

Para saber más

Algunos videos

Cuadro flamenco en casa Patas

<https://www.youtube.com/watch?v=GT472eagM8A>

Fin de fiesta

<https://www.youtube.com/watch?v=q-edgYtP8dE>

Sara Baras Martinete

<https://www.youtube.com/watch?v=7fn4nnchK8>

Imagen 16. "En clase" (Castillero, 2019)

En este bloque abordaremos los siguientes temas y contenidos:

2.1 Técnicas

- 2.1.1 Técnica de pies
- 2.1.2 Técnica de braceo

2.2 Conocimiento general y uso de las castañuelas en la danza española

- 2.2.1 Partes de la castañuela
- 2.2.2 Colocación de las castañuelas
- 2.2.3 Introducción al toque
- 2.2.4 Sistema de notación

2.3 Uso del compás en el baile flamenco y su relación con los estilos bailables (palos)

- 2.3.1 Tipos de compases
- 2.3.2 Los palos del flamenco y su relación con el compás
- 2.3.3 Los palos del flamenco

2.1 Técnicas

2.1.1 Técnica de pies

Introducción al tema

Es bien sabido para ti que la percusión de nuestros pies tiene una fuerte presencia en la ejecución de la danza española, por ejemplo, las escobillas en el baile flamenco o zapateados estilizados como el que compuso Pablo Sarasate.

En cuarto año estudiaste las percusiones básicas de los pies. Seguramente, recordarás que los sonidos se producen al entrar en contacto alguna parte del zapato con la superficie; por lo tanto, existen 10 posibilidades de crear percusiones.

Te sugiero que revises la guía de estudio de cuarto grado, específicamente el tema de “técnica básica de la danza española” para que recuerdes los conceptos.

Y todo esto... ¿para qué?

El recorrido que realizarás a lo largo de este tema te permitirá:

- Recordar las diferentes percusiones que podemos hacer con los pies.
- Crear pequeñas frases de zapateado que podrás incluir en tu proyecto coreográfico.

Al finalizar el tema, verás lo sencillo que es crear tus propios zapateados en alguno de los compases de la danza española que viste en temas anteriores: binario, ternario y amalgama.

Antes de empezar

Observa los siguientes videos

- Zapateado de Sarasate. Mirarás la interpretación de Mariano Bernal, uno de los primeros bailarines del Ballet Nacional de España.
<https://www.youtube.com/watch?v=ChUJ2nPVPfY>
- Zapateado en el baile flamenco. Observarás la interpretación de una importante bailaora granáina: Fuensanta “La Moneta”. La presentación es en el emblemático tablao Villa Rosa de Madrid
<https://www.youtube.com/watch?v=1i7TaUscXiU>

Te invitamos a que completes la siguiente tabla, con la finalidad de encontrar las diferencias entre la ejecución del zapateado en la escuela flamenca y en la estilizada.

Característica	Zapateado estilizado Mariano Bernal	Zapateado flamenco La Moneta
Acompañamiento musical ¿Qué instrumentos musicales intervienen en el acompañamiento de cada zapateado?		
Matiz (intensidad, volumen, etc.) ¿Cómo juegan los bailarines para otorgar matices a sus zapateados?		
Cambios de velocidad ¿Existen cambios de velocidad en la ejecución de los zapateados?		

Lo que debes saber

Al combinar las diferentes percusiones podemos elaborar zapateados más complejos para nuestras coreografías. Recuerda que la ejecución del zapateado debe tener las siguientes características:

- Conocimiento del compás donde se montará la frase de pies, ya sea: binario, ternario o amalgama.
- Limpieza y claridad en la ejecución. Zapatear equivale a hablar, si no articulamos correctamente nuestra boca las palabras no se entenderán. Lo mismo pasa con tus pies.
- Crear matices. Es importante que en tus zapateados combines diferentes acciones, en diferentes volúmenes y con cambios de velocidad si lo amerita, sobre todo en el baile flamenco. ¿Has escuchado a una persona que habla de manera “plana”? Generalmente, suele ser aburrido y tedioso su discurso porque no ofrece matices al hablar. Debes conseguir que tus pies sean un discurso interesante.
- Dedicación y compromiso en los ensayos. Para que te apropiés de los zapateados y los realices con naturalidad deberás practicarlos muchas veces. Recuerda que nuestro cuerpo necesita de la repetición de las acciones para que se queden registradas en él. Siempre muestra mucho empeño y dedicación a tus ensayos, clases de danza y, en general, en todo lo que hagas en tu vida.

A continuación te daremos tres consejos que deberás seguir en la realización de tus zapateados. Te sorprenderás al ver la cantidad de combinaciones que puedes hacer.

- **PASO UNO**
Reconoce el compás que estarás trabajando en tu coreografía. Si tienes duda revisa los temas anteriores.
- **PASO DOS**
Combina las diferentes acciones con ambos pies. Recuerda hacer pruebas para que las acciones sean lógicas, es decir, que no te resulte complicado el cambio de peso.
- **PASO TRES**
Otórgale matiz al zapateado. Intenta jugar con distintos volúmenes o busca acentos en acciones concretas.

A continuación, haremos seis ejercicios en diferentes compases, te ayudará a crear los tuyos. Es muy fácil. Te recomiendo que mires con detalle la siguiente tabla de símbolos, te ayudará a escribir tus zapateados.

TABLA DE SÍMBOLOS PARA LA ESCRITURA DE ZAPATEADOS	
Golpe. Se representa con la letra G	Metatarso. Se representa con la letra M
Punta. Se representa con la letra P	Planta. Se representa con la letra PL
Apoyo. Se representa con la letra A	Tacón. Se representa con las letras TC
Talón. Se representa con las letras TL	Escobilla. Se representa con la letra E
Si la acción se hace son pie derecho se agrega la letra D, por ejemplo, golpe derecho sería GD	Si la acción se realiza con pie izquierdo se agrega la letra I, por ejemplo, punta izquierda sería PI

- Zapateado en compás binario empezando con pie izquierdo. Los pies empiezan en posición paralela.

Paso 1	U	NO	DOS	Y	TRES	Y	CUA	TRO
Compás								
Paso 2	MI	TLI	GD	GD	GI	----	GD	----
Combina								
Paso 3					Acen.		Acen.	
Matiza								

- Zapateado en compás binario empezando con pie derecho. Los pies empiezan en posición paralela.

Paso 1	U	NO	DOS	Y	TRES	Y	CUA	TRO
Compás								
Paso 2	MD	TLD	GI	GI	GD	----	GI	----
Combina								
Paso 3					Acen.		Acen.	
Matiza								

- Zapateado en compás ternario empezando con pie derecho. Los pies inician en tercera posición española, es decir, el pie derecho mirando a la derecha y el pie izquierdo colocado de manera perpendicular a la altura del arco del pie derecho.

Paso 1	U	NO	DOS	Y	TRES	Y
Compás						
Paso 2	GD	TCI	MI	TLI	PD	TLI
Combina						
Paso 3	Acen.				Punta	
Matiza					atrás	

- Zapateado en compás ternario empezando con pie izquierdo. Los pies inician en tercera posición española, es decir, el pie izquierdo mirando a la

izquierda y el pie derecho colocado de manera perpendicular a la altura del arco del pie izquierdo.

Paso 1	U	NO	DOS	Y	TRES	Y
Compás						
Paso 2	GI	TCD	MD	TLD	PI	TLD
Combina						
Paso 3	Acen.				Punta	
Matiza						
					atrás	

- Zapateado en compás de amalgama empezando con pie derecho. Los pies comienzan en posición paralela. Observarás que aparece la palabra PAL, significa que en ese tiempo darás una palmada.

SIE	TE	O	CHO	NUE	VE	DIEZ	Y
GI	PAL	GD	PAL	GI	PAL	GD	_____
		Acen.				Acen.	

DOS	Y	U	NO	DOS	Y	TRES	Y	CUA	TRO	CIN	CO	SEIS	Y
GD	TCI	MI	TLI	GD	GD	GI	TCD	MD	TLD	GI	GI	GD	PAL
	Acen.					Acen.						Acen.	

- Zapateado en compás de amalgama empezando con pie izquierdo. Los pies comienzan en posición paralela. Observarás que aparece la palabra PAL, significa que en ese tiempo darás una palmada.

DOS	Y	U	NO	DOS	Y	TRES	Y	CUA	TRO	CIN	CO	SEIS	Y
GI	TCD	MD	TLD	GI	GI	GD	TCI	MI	TLI	GD	GD	GI	PAL
	Acen.					Acen.						Acen.	

SIE	TE	O	CHO	NUE	VE	DIEZ	Y
GD	PAL	GI	PAL	GD	PAL	GI	_____
		Acen.				Acen.	

Atrévete a construir frases más largas, no olvides jugar con el matiz. Al realizar tu zapateado intenta que suene como un susurro al oído o como un grito enérgico pidiendo ayuda. No olvides consultar a tu profesor o profesora de danza si tienes alguna duda.

Recuerda que el éxito de la danza está en la constancia, disciplina y dedicación.

Y... ¿ahora qué?

Te toca ser el coreógrafo. Te sugiero que sigas estos sencillos pasos para realizar la actividad.

- En una hoja realiza algunos intentos de zapateado en compás binario, ternario y amalgama. Es un borrador, así podrás hacer todos los ajustes y correcciones que necesites.
- Recuerda los pasos: compás, combina y matiza.
- En ocasiones puedes colocar frases a tus zapateados. Eso te ayudará a recordarlo.
- Al terminar forma equipos de tres personas e intenten hacer una frase larga al combinar las diferentes propuestas. Seguramente, deberán realizar ajustes para que la frase tenga una lógica y coherencia.
- Anota tu propuesta en los espacios de abajo

ZAPATEADO EN COMPÁS BINARIO

ZAPATEADO EN COMPÁS TERNARIO

ZAPATEADO EN COMPÁS DE AMALGAMA

¿Qué aprendiste?

Para finalizar te sugerimos que hagas una autoevaluación con ayuda de este cuadro de emoticonos.

Creación de zapateados									
Ejercicios /criterios	Compás			Combina			Matiza		
									
1. Zapateado en compás binario									
2. Zapateado en compás ternario									
3. Zapateado en compás de amalgama									

Criterio de evaluación	Características
	Me resultó fácil identificar el compás del zapateado. Me fue sencillo combinar las acciones con ambos pies. Le imprimí matices a mi propuesta.
	Tuve dificultades para identificar el compás. Me resultó complejo combinar acciones. El matiz no es claro en mi propuesta. Requiero ayuda de mi profesora o profesor para apropiarme del tema.
	No hice la actividad. No me enfrenté al reto y no compartí con algún equipo la propuesta. Debo reflexionar sobre mi desempeño y compromiso con la clase.

2.1.2 Técnica de braceo

Introducción al tema

El braceo y el floreo son movimientos corporales que caracterizan a la danza española. Recordarás que en cuarto año te apropiaste de las posiciones básicas de los brazos: primera, segunda, tercera con sus dos variantes, cuarta con sus dos variantes, quinta, sexta y algunas complementarias. También conociste las trayectorias de los brazos por fuera y por dentro. Además, recordarás el floreo por dentro y por fuera.

Ahora que cursas quinto año te enfrentarás a explorar algunas posibilidades que te ofrece el braceo con la intención de que lo integres a tu proyecto coreográfico.

Y todo esto... ¿para qué?

El recorrido por este tema te permitirá:

- Recordar las posiciones básicas de los brazos y sus trayectorias.
- Recordar el floreo por dentro y por fuera
- Explorar nuevas posibilidades de braceo con ayuda de consignas.
- Incorporar nuevas posibilidades de floreo para hombres y mujeres.

Al terminar este contenido habrás integrado a tu cuerpo un abanico de posibilidades para mover los brazos con diferentes intenciones. Será tu tarea que definas el tipo de braceo y floreo que ocuparás en tu montaje. Mucho éxito en esta vivencia.

Antes de empezar

Busca un espacio donde puedas concentrarte, por ejemplo, un sitio libre de ruido. Si te resulta más fácil ocupa unos auriculares para ver los siguientes videos.

- Eritaña. Es un montaje de escuela bolera que interpreta el Ballet Nacional de España
<https://www.youtube.com/watch?v=NljUrAWuZJ4>
- Farruca. Es un palo flamenco interpretado por Sara Baras
<https://www.youtube.com/watch?v=TleijUUHUp4>

Ahora bien, ya que has visto ambos videos. Te invito a que realices un grafismo de cada uno de ellos, es decir, que utilices lápices de colores y pienses en el tipo de trazos, líneas y gamas cromáticas que puedan representar el braceo de cada video. Te invitamos a que no realices una obra figurativa, es decir, que copies de manera literal las figuras de los brazos. Observa el video y déjate llevar por lo que sientas y plásmalo con líneas y trazos de colores.

<u>GRAFISMO DE ERITAÑA</u>	<u>GRAFISMO DE FARRUCA</u>

Forma equipo con tus compañeros y observen los grafismos que elaboraron. Miren cuáles fueron las gamas cromáticas que ocuparon, qué tipo de líneas (rectas, curvas, etc.) utilizaron en cada video y, sobre todo, vean las similitudes y diferencias entre las propuestas.

Lo que debes saber

Como has visto en temas anteriores cada escuela de la danza española tiene características y estilos propios. Por supuesto, el braceo es uno de ellos.

Ahora que conoces las posiciones y trayectorias básicas. Te invitamos a que explores otras cualidades de tu braceo con ayuda de las siguientes consignas:

Braceos amplios
Explora la longitud de tus brazos. Intenta tocar todo el borde de tu kinesfera. Busca una sensación de apertura y libertad.

Braceos atacados
Explora la velocidad en tus brazos. Intenta llegar a un punto en poco tiempo y con energía. Busca una sensación de ataque y precisión.

Braceos vibratorios
Explora la vibración en los brazos. Intenta jugar con la vibración, se ocupa mucho en el baile flamenco. Busca una sensación de disfrute.

Braceos reducidos
Explora el acortar tus brazos. Intenta hacer braceos cerca de tu cuerpo o rodeando una parte de él, por ejemplo, la cabeza o la cadera. Busca una sensación de intimidad.

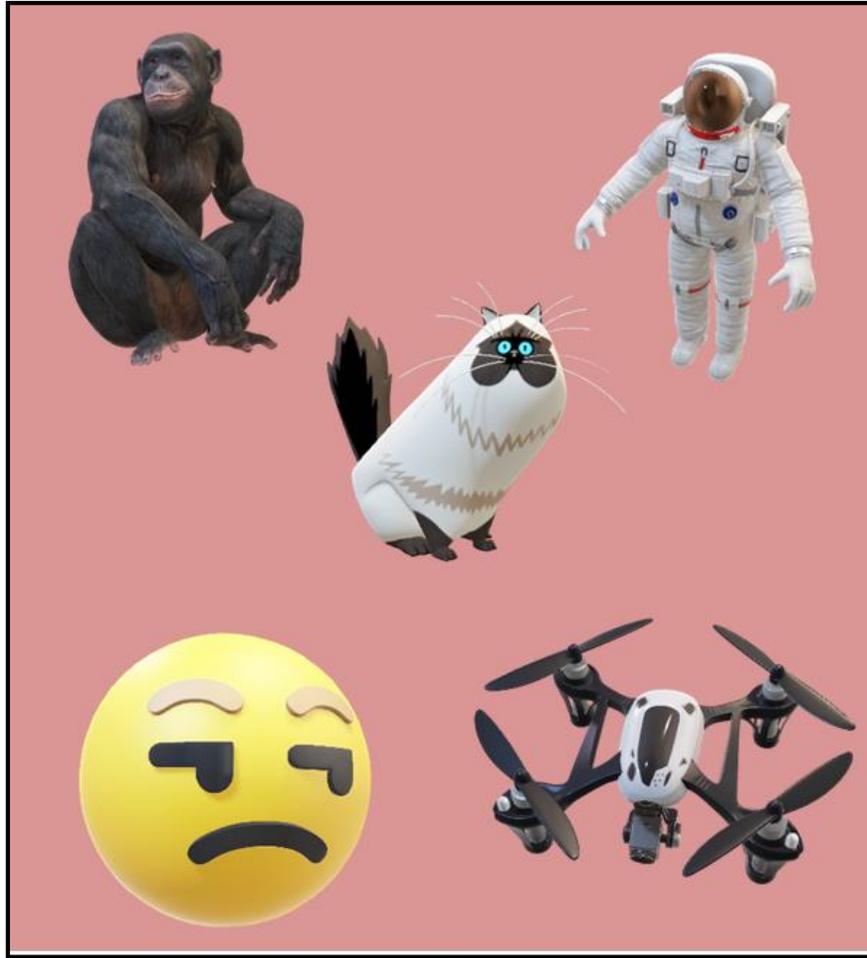
Braceos suspendidos
Explora la ligereza y delicadeza de tus brazos. Intenta hacer movimientos pausados como si acariciaras el aire. Busca una sensación de tranquilidad.

Floreos
Floreo en banderillas. Consiste en girar la muñeca con dos dedos (índice y medio).
Floreo en aspas. Consiste en girar la muñeca con todos los dedos de la mano juntos.

Y... ¿ahora qué?

Ahora jugaremos un poco. Las fases del juego son:

- Formar equipos de cinco personas
- Cada integrante del equipo debe escoger una imagen de la siguiente carta y observarla con detalle

- Después de observar la imagen elegida, realicen un braceo cotidiano que la represente.
- Intenten ponerse flamencos y reconfiguren su movimiento para que sea ideal para la danza española.
- Ahora, pídanle a su profesor que reproduzca unos tangos flamencos. Recuerden que está en un compás binario. Intenten hacer el movimiento dentro de la música. Aparte del braceo pueden incorporar otras partes del cuerpo.
- Ahora bien, haremos una exploración. Revisen la tabla. Creen una secuencia de braceo, es decir, combinen tres repeticiones del simio, con dos repeticiones del dron y tres del gato. Por citar un ejemplo. Sean libres de crear su propio ejercicio de exploración.

Simio	Braceos reducidos
Astronauta	Braceos amplios
Emoticono	Braceos vibratorios
Dron	Braceos atacados
Gato	Braceos suspendidos

¿Qué aprendiste?

Para valorar tu desempeño en la actividad, te invitamos a que te autoevalúes por medio de la siguiente rúbrica

Mi participación en la exploración de braceos		Nombre: _____		
Compartí mis opiniones de manera respetuosa con mis compañeros	Siempre (2)	La mayoría de las veces (1)	Pocas Veces (0.5)	Nunca (0)
Mostré disposición para crear el movimiento cotidiano	Siempre (2)	La mayoría de las veces (1)	Pocas Veces (0.5)	Nunca (0)
Mostré empeño para crear el movimiento flamenco	Siempre (2)	La mayoría de las veces (1)	Pocas Veces (0.5)	Nunca (0)
Mostré interés en la exploración del movimiento con base en la consigna	Siempre (2)	La mayoría de las veces (1)	Pocas Veces (0.5)	Nunca (0)
Disfruté la actividad	Siempre (2)	La mayoría de las veces (1)	Pocas Veces (0.5)	Nunca (0)
Sumatoria				
Total				

2.2 Conocimiento general y uso de las castañuelas en la danza española

Introducción al tema

Las castañuelas como instrumento de percusión acompañan ciertos bailes de la Escuela Folklórica y la Escuela Flamenca y cumplen un papel esencial en el repertorio de la Escuela Bolera, y por lo tanto, de la Escuela Estilizada. Se conocen también como palillos y forman parte del patrimonio cultural español.

Si bien, sus orígenes no se encuentran en España, sino que su invención se atribuye a los fenicios tres mil años atrás, su uso se expandió a lo largo del Mediterráneo gracias al comercio, siendo este país el que las acoge en el seno de su cultura.

Su aprendizaje precisa una práctica constante que implica conocer la técnica y la nomenclatura de los diversos toques.

Y todo esto... ¿para qué?

Con el estudio de este tema aprenderás el uso de las castañuelas a partir del conocimiento de los diversos toques, su nomenclatura y lenguaje gráfico, para el acompañamiento de diversos bailes y danzas.

Antes de empezar

Revisa en el siguiente enlace el video de una danza folklórica llamada “el pericote”.

<https://www.youtube.com/watch?v=EviGevjDzr8>

Pon especial atención a la forma en la que utilizan las castañuelas, en particular en qué dedos de la mano las utilizan, cómo llevan el ritmo con ellas y su forma de mover los brazos.

Ahora observa un segundo video en el siguiente enlace

<https://www.youtube.com/watch?v=HV0GTW5d52Q>

Igual que en el video anterior, observa la forma en la que utilizan las castañuelas, en particular en qué dedos de la mano las utilizan, cómo llevan el ritmo con ellas y su forma de mover los brazos.

En estos dos videos has visualizado dos maneras específicas de utilizar las castañuelas, el primer video, como ya lo mencionamos, pertenece a un baile folklórico y la segunda propuesta corresponde a la escuela flamenca, ya que se trata de un fandango.

En cada caso, las castañuelas se colocan de distinta forma, por lo general, en los bailes folklóricos se posicionan en el dedo medio y los toques son muy sencillos, en cambio, en el baile flamenco, el baile estilizado y los bailes que pertenecen a la escuela bolera, los toques son más complicados y la estructura melódica también.

Te invitamos a mirar este video en donde las castañuelas se convierten en el protagonista como un instrumento de percusión sin la presencia del baile.

https://www.youtube.com/watch?v=fPgiE_H2k9s

Lo que debes saber

En cuanto a los antecedentes de las castañuelas, hay indicios de que se utilizaron desde la antigüedad, hacia el año 1000 antes de cristo, tiempo en el que se empleaban conchas de mar para posteriormente elaborarlas de madera y metal. Poco a poco se convirtieron en un instrumento utilizado por diversas culturas como la fenicia, la griega y la romana.

Hacia el siglo I, las bailarinas gaditanas (llamadas así por ser naturales de la provincia de Cádiz, Andalucía) acompañaban sus cantos y bailes con castañuelas.

Este instrumento siempre ha tenido un lugar importante en la música. En el caso de la música de concierto, su uso enriqueció múltiples piezas clásicas, desde la época del barroco español (siglo XVII y siglo XVIII).

En relación a su implementación en los bailes populares españoles, cabe mencionar que se extendió a finales del siglo XV.

2.2.1 Partes de la castañuela

Imagen 17. "Partes de la castañuela". (Castillero, 2019)

- El **corazón** es la cavidad interior de la castañuela.
 - La **concha** es la parte inferior y redondeada de la hoja.
 - Las **orejas** son la parte superior de la hoja y contiene dos orificios por donde pasa el cordón o cabo para sujetar las dos hojas entre sí y al dedo pulgar.
 - El **punte** es la parte más estrecha de la castañuela.
 - El **punto** es el lugar de contacto de las hojas. Se ubica en la base de la concha.
- El **labio** es el borde que hay entre el círculo que limita el corazón y el borde de la concha.

2.2.2 Colocación de las castañuelas

En los bailes de la Escuela Bolera, el Baile Flamenco y la Escuela Estilizada las castañuelas se colocan en el dedo pulgar. La parte que lleva un nudo corredizo para su ajuste se coloca sobre la base del dedo y la contraparte a la altura del nacimiento de la uña

Tal y como te mencionamos con anterioridad, en la Escuela Folklórica suelen colocarse en el dedo medio

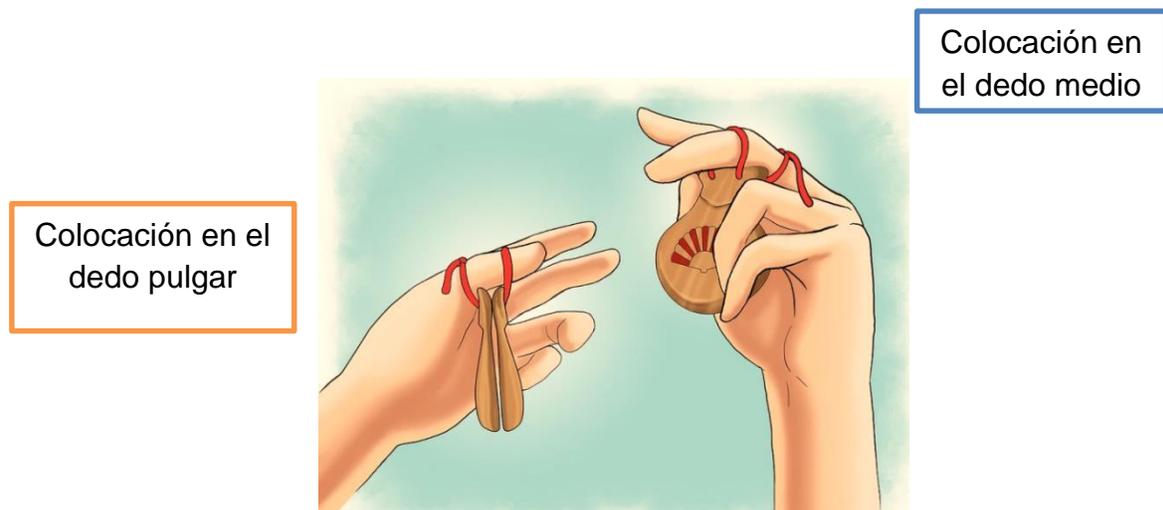

Imagen18. "Colocación de la castañuela". (Wikihow, 2019)

En el caso de contar con castañuelas semi profesionales o profesionales, se colocan de acuerdo al tipo de sonido que emiten: la castañuela aguda se usa en la mano derecha (esta presenta dos muescas en la parte de arriba de la oreja) y la grave en la mano izquierda. La castañuela aguda se conoce como hembra y la grave como macho.

2.2.3 Introducción al toque

De preferencia, su estudio debe realizarse en tres fases:

1. Conocimiento de los toques en cuanto a su nomenclatura y técnica. Deben realizarse con claridad y limpieza. Se aprenden primero por separado cada uno de ellos y posteriormente se realizan combinaciones cada vez más estructuradas e incrementando la velocidad.
2. Integración del braceo y la cabeza.
3. Sincronización con el movimiento de todo el cuerpo.

No hay un sistema único para el aprendizaje de las castañuelas, sin embargo, de alguna manera se han ido homologando los nombres que reciben cada uno de los toques, con el objetivo de manejar un lenguaje común.

Hay toques básicos que se realizan percutiendo únicamente los dedos medio y anular; en el caso del toque llamado “ria”, se percuten cuatro dedos de la mano derecha, en el orden que a continuación se esquematiza.

Mano derecha

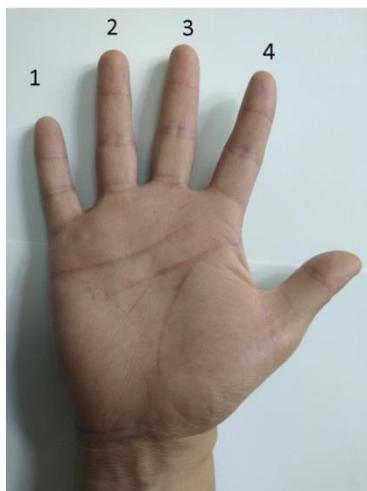

Imagen 19. “Orden de los dedos” (Castillero, 2019).

Número 1 – meñique

Número 2 – anular

Número 3 – medio

Número 4 – índice

2.2.4 Sistema de notación

El sistema de notación que te presentamos está basado en el método de la Maestra Patricia Linares, bailaora mexicana y directora del Instituto de Flamencología en la Ciudad de México.

En el siguiente esquema te presentamos la nomenclatura de cada toque y su símbolo.

SÍMBOLO	NOMBRE DEL TOQUE	DESCRIPCIÓN
I	Ta	Percusión simultánea sobre la castañuela izquierda con los dedos 2 y 3.
O	Pi	Percusión simultánea sobre la castañuela derecha con los dedos 2 y 3.
□	Pan	Percusión simultánea de un "pi" y un "ta".
X	Chin ("crash" o "posticeo".)	Choque libre de las castañuelas sin intervención de los dedos.
N	Ria	Rasguño que efectúan los dedos 1,2, 3, y 4.
---	Pausa	Ausencia de acción y sonido.
Tr	Carretilla	Percusión ligada y continua de un "ria" más un "ta".
^	Acento	Se colocará encima de los signos que deben sonar más fuerte.

Te sugerimos mirar estos dos videos

Tutorial de castañuelas <https://www.youtube.com/watch?v=pIWfrVxANXE>

Clase de técnica de castañuelas <https://www.youtube.com/watch?v=9aeosrO733c>

Y... ¿ahora qué?

Te compartimos algunas secuencias de toque de castañuelas representadas con sus símbolos respectivos; observa la notación, interprétala y en la columna de la derecha anota el nombre del toque o los toques señalando cuántas veces se tiene que realizar, observa los tres primeros ejemplos. Toma en cuenta que hemos puesto entre paréntesis los símbolos para diferenciar las secuencias de toques. Al lado derecho de los signos hay un número, él nos indica cuántas veces vamos a repetir las percusiones.

1.	(oî) 16	Pi-ta 16 veces
2.	(ooî) 16	Pi-pi-ta 16 veces
3.	(llô) 16	Ta-ta-pi 16 veces
4.	(ooî) 3 (llô) 3	
5.	(ooî) 2 (llô) 2	
6.	(ooî-llô) 16	
7.	(oooî) 16	
8.	(lllô) 16	
9.	(oooî) 3 (lllô) 3	
10.	(oooî) 2 (lllô) 2	

11.	(oooî-lllô) 16	
12.	□16	
13.	(□oî) 16	
14.	(□lô) 16	
15.	X 16	
16.	(X oî) 8	
17.	(X lô) 8	
18.	(X oî) (X lô) 8	
19.	(îoîo) 32 acelerando con acción de los dedos.	
20.	N 8	
21.	Tr 16	
22.	Tr Oî 16 veces	

¿Qué aprendiste?

Revisa de nuevo la tabla y ahora compara tus resultados

1. (oî) 16	Pi-ta 16 veces
2. (ooî) 16	Pi-pi-ta 16 veces
3. (llô) 16	Ta-ta-pi 16 veces
4. (ooî) 3 (llô) 3	Pi-pi-ta 3 veces + Ta-ta-pi 3 veces
5. (ooî) 2 (llô) 2	Pi-pi-ta 2 veces + ta-ta-pi 2 veces
6. (ooî-llô) 16	Pi-pi-ta + ta-ta-pi 16 veces
7. (oooî) 16	Pi-pi-pi-ta 16 veces
8. (lllô) 16	Ta-ta-ta-pi 16 veces
9. (oooî) 3 (lllô) 3	Pi-pi-pi-ta tres veces + ta-ta-ta-pi tres veces
10. (oooî) 2 (lllô) 2	Pi-pi-pi-ta dos veces + ta-ta-ta-pi 2 veces
11. (oooî-lllô) 16	Pi-pi-pi-ta + ta-ta-ta-pi 16 veces
12. □16	Pan 16 veces
13. (□oî) 16	Pan-pi-ta 16 veces

14.	(□lô) 16	Pan-ta-pi 16 veces
15.	X 16	Chin 16 veces
16.	(X oî) 8	Chin + pi-ta 8 veces
17.	(X lô) 8	Chin + ta - pi 8 veces
18.	(X oî) (X lô) 8	Chin + pi-ta + Chin + ta - pi 8 veces
19.	(îoîo) 32 acelerando con acción de los dedos.	Ta-pi-ta-pi 32 veces
20.	N 8	Ria 8 veces
21.	Tr 16	Carretilla 16 veces
22.	(Tr((Oî) 16 veces	Riata + pi-ta 16 veces

Interpretación de resultados

Lograste interpretar los 22 toques : excelente

Interpretaste de manera correcta 18: bien

Interpretaste solamente 15: regular

Únicamente interpretaste 11: Tienes que revisar nuevamente el tema

Como puedes darte cuenta, la cantidad de combinaciones que se pueden realizar es ilimitada. Debes practicar para que logres tocar las castañuelas hábilmente.

Referencias Bibliográficas

Linares, P. (1997). *Introducción al estudio profesional del baile flamenco*. México: JGH Editores.

Para saber más...

Toques básicos y puesta de castañuelas

<https://www.youtube.com/watch?v=r9-gicEI5CA>

Tipos de castañuelas y su sonido

https://www.youtube.com/watch?v=z_UL5rt0DrM

2.3 Uso del compás en el baile flamenco y su relación con los estilos bailables (palos).

Introducción al tema

La música y la danza se desarrollan en el tiempo, ambas usan su transcurrir para manifestarse. Una danza se forma con la sucesión de movimientos de distinta duración, intensidad y velocidad.

Además, la danza española recurre a elementos sonoros como el zapateado, las castañuelas y las palmas, que nos permiten no sólo percibir visualmente el transcurso del tiempo, sino también escucharlo.

Para conocer más la relación entre la música y la danza utilizaremos el lenguaje musical y hablaremos de manera paralela sobre la aplicación de estos conceptos musicales en la danza.

Una parte importante en el baile flamenco es el uso correcto del compás musical (la métrica sobre la cual se basan los diversos estilos, también llamados palos del flamenco) y una característica muy distintiva de este género.

Y todo esto... ¿para qué?

Conocerás y entenderás los diferentes compases musicales utilizados en el baile flamenco para que puedas aplicarlos de manera correcta a la hora de ejecutar una coreografía.

Antes de empezar

Vamos a averiguar qué tanto conoces en torno a este tema:

Abre el siguiente link y trata de encontrar el pulso musical

<https://www.youtube.com/watch?v=Wv0KwOEYKU4>

Ahora intenta lo mismo con la siguiente pieza

<https://www.youtube.com/watch?v=bSgl08QkR-U>

Vas ahora a intentar seguir el compás en el siguiente vals

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

Seguramente no te resultó tan difícil seguir el pulso, pero en relación al compás, esto es más complicado.

Lo que debes saber

Para entender el concepto de compás es necesario conocer algunos elementos básicos como son el pulso y el tempo, que nos servirán para asimilar cómo se mide el ritmo, como una forma de crear patrones en la música.

El **pulso** es la unidad básica empleada para medir el tiempo y refleja el ritmo de la música. Es continuo, como el latir de tu corazón.

Vamos ahora a observar el siguiente video y practicar el pulso.

<https://www.youtube.com/watch?v=Cr9qbXoVwQ0>

El **tempo** indica la velocidad con la que se interpreta una pieza musical. Actualmente con el uso del metrónomo las velocidades son precisas. Este instrumento marca las pulsaciones por minuto (bpm: beat per minute).

En la siguiente tabla te explicamos de manera general a qué nos referimos:

<p>Muy lento va de 40 a 60 pulsaciones por minuto Un tiempo moderado va de 108 a 120 pulsaciones por minuto Rápido fluctúa entre 168 y 200 pulsaciones por minuto Muy rápido entre 200 y 261 pulsaciones por minuto</p>

Puedes revisar el siguiente video para entender de manera más clara el concepto

<https://www.youtube.com/watch?v=gA3G0U1rKOE>

A la velocidad del pulso le llamamos tempo, pero, ¿qué relación tienen estos dos elementos con el compás?

Cuando marcamos los pulsos y acentuamos algún tiempo, realizamos ciertos patrones. Ese acento se puede realizar en el primer tiempo de cada dos, el primero de cada tres o el primero de cada cuatro recibiendo el nombre de **compás**, escribiéndose de la siguiente forma: 2/4, 3/4, 4/4 y 6/8.

¿Qué significa el número cuatro?

Para tener más claro esto, haremos uso de las figuras musicales y sus valores para representar el ritmo de manera gráfica. Cada una tiene su nombre y su valor que se relaciona con su tiempo de duración y que implica las diferencias de una con respecto a la otra.

Observa la siguiente tabla

NOMBRE	REPRESENTACIÓN GRÁFICA	VALOR
Redonda	 = 1	Cuatro tiempos
Blanca	 = 1/2	Dos tiempos
Negra	 = 1/4	Un tiempo
Corchea	 = 1/8	Medio tiempo
Semicorchea	 = 1/16	Un cuarto de tiempo

Según esta tabla:

- el compás de 4 x 4 utiliza cuatro figuras negras por compás
- el compás de 3 x 4 implica el uso de tres figuras negras por compás
- el compás de 4 x 4 usa dos figuras negras por compás

Si graficamos los valores y sus equivalencias, observamos los siguiente:

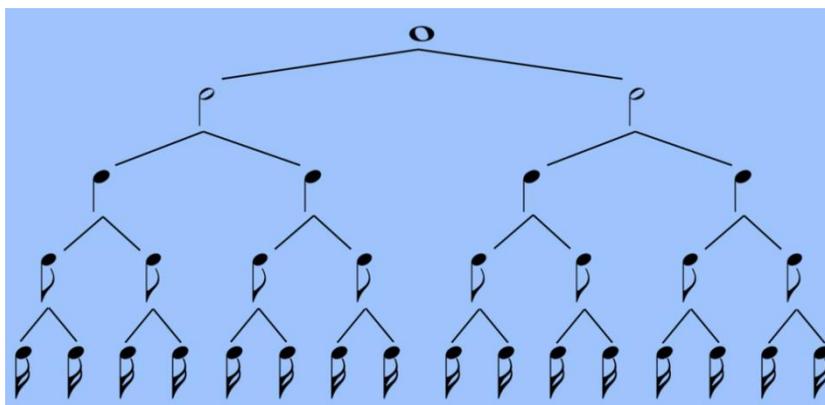

Imagen12. "Valores de las notas musicales". (Maniquí, música y artes, 2019).

Al observar las relaciones y equivalencias que hay entre unas y otras figuras musicales, nos damos cuenta que es posible crear nuevos ritmos.

2.3.1 Tipos de compases

En el baile flamenco el compás nos sirve para ordenar la participación de los diversos elementos: cante, baile, guitarra, cajón y palmas.

Los compases de uso en el baile flamenco son el de 2 x 4 llamado binario, el de 3 x 4 llamado ternario y el de amalgama que implica el uso de ambos y que se representa como 6/8. Hay que considerar también el compás cuaternario (4/4) aunque algunos teóricos de la música señalen que esta denominación está en desuso, puesto que lo consideran un tipo de compás binario, cabe señalar que en el estilo flamenco es básico su uso.

A continuación te damos una explicación más detallada al respecto

Compás ternario

Se representa con tres pulsos por cada compás y se grafica así:

Se acentúa en el tiempo 1

Observa el siguiente video y trata de seguir con tus pies el compás, según la explicación.

<https://www.youtube.com/watch?v=YCI0SSaSTNI>

[Escucha ahora un ejemplo de este compás con cante, guitarra y palmas. Pon atención en el acento.](#)

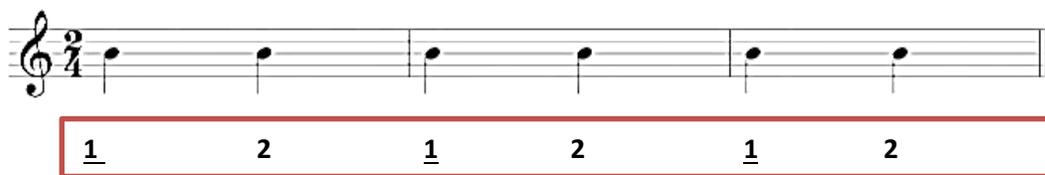
<https://www.youtube.com/watch?v=Osl8zCGIusw>

Por último, observa el baile

<https://www.youtube.com/watch?v=8yeNkmMZFmQ>

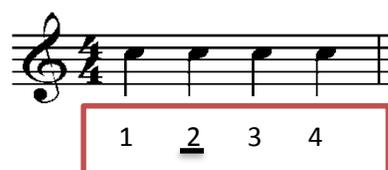
Compás binario

Se representa con dos pulsos por cada compás y se grafica así:

Se acentúa en el tiempo 1

También te presentamos la forma de graficar el compás 4/4. En este ejemplo lo acentuamos en el tiempo 2.

Observa cómo se puede marcar un compás binario (2/4 y 4/4)

<https://www.youtube.com/watch?v=NrQMNMqM2jE>

[Ahora escucha cómo se cuenta](#)

<https://www.youtube.com/watch?v=uVdPKe5WBFk>

<https://www.youtube.com/watch?v=Frm-8YCIYGk&feature=youtu.b>

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

Escucha también esta versión con cante

<https://www.youtube.com/watch?v=Frm-8YCIYGk&feature=youtu.be>

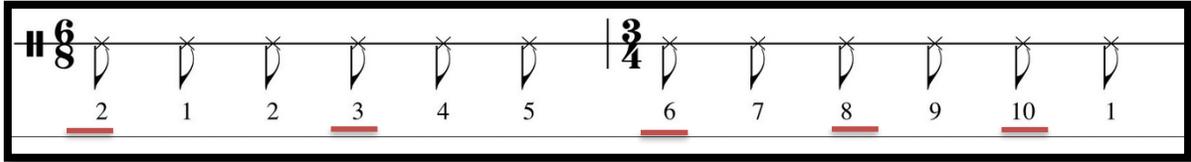
https://www.youtube.com/watch?v=_pzkAHEUZ8E&feature=youtu.be

Ahora obsérvalo con todos los elementos: cante, guitarra, baile y palmas

<https://www.youtube.com/watch?v=rgqGII0cpX8>

Compás de amalgama

Es la combinación de compases binarios y ternarios en la alternancia de un compás de 6/8 con otro de 3/4 (o viceversa), lo que da como resultado una métrica musical de 12 tiempos, con la que se construye la clave rítmica de los más importantes estilos flamencos.

Por ahora solamente vamos a acentuarlo en los siguientes tiempos: 2, 3, 6,8 y 10.

Los tiempos 1-2 sustituyen a los tiempos 11 y 12.

En el siguiente enlace podrás escuchar cómo se cuenta

https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=HJIYxpDML7k

Te invitamos a escuchar la siguiente pieza

<https://www.youtube.com/watch?v=UjsrZj2dr3A>

Ahora observa el baile en los siguientes enlaces

<https://www.youtube.com/watch?v=6cgDr6XbNnQ>

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

2.3.2 Los palos del flamenco y su relación con el compás

Los diversos palos (o estilos) se agrupan en familias según el compás al que pertenecen.

A continuación te presentamos algunos de ellos

Compás de 3x4 (ternario): Sevillanas, Fandangos de Huelva, Verdiales
 Compás de 4 x 4 (binario):Colombianas, Rumbas, Tangos, Grarrotín, Tientos, Tanguillos.
 Compás de 6 x 8 (de amalgama): Guajiras, Bulerías, Jaleos, Soleá, Soleá por Bulerías.

Y... ¿ahora qué?

Tomando en cuenta la información, elabora un tríptico que contenga la información estudiada.

Te compartimos este enlace para que te des una idea de cómo realizarlo

<https://computerhoy.com/tutoriales/tecnologia/como-crear-triptico-word-257191>

¿Qué aprendiste?

Evalúa tu tríptico tomando en cuenta la siguiente lista de cotejo.

Indicadores	Completa	Incompleta	No realizada
El tríptico cuenta con la información suficiente			
Contiene imágenes y cuadros			
Utiliza diferentes tipos de fuentes y párrafos			
Presenta título que indica de qué se trata el tríptico			
Presenta alguna referencia en donde el lector pueda buscar más información respecto al tema tratado			
Se entregó en tiempo y forma			

Si le falta algún elemento, complétalo y posteriormente entrégalo a tu profesor.

Referencias Bibliográficas

Linares, P. (1997). *Introducción al estudio profesional del baile flamenco*. México: JGH Editores.

Moncada, F. (2012). *Teoría de la Música*. México: Musical Iberoamericana. Ediciones Framog.

Para saber más...

Algunos videos

¿Por qué medimos el ritmo?

<https://www.youtube.com/watch?v=faBivRMi2LY>

Compás de flamenco

<https://www.youtube.com/watch?v=Frm-8YCIYGk&feature=youtu.be>

Tango cante y baile

<https://www.youtube.com/watch?v=rgqGll0cpX8>

¿Qué son los palos del flamenco?

<https://blog.teatros canal.com/2017/06/06/que-son-palos-flamenco/>

Didáctica del flamenco y música tradicional de Andalucía

<http://www.centroandaluzdeflamenco.es/RecursosEducativos/index.htm>

2.3.3 Clasificación de los palos del flamenco

Introducción al tema

En el tema anterior “Uso del compás en el baile flamenco y su relación con los estilos bailables”, utilizando un lenguaje musical básico, conociste los tipos de compases musicales empleados en el baile flamenco, en los cuales se basan los estilos conocidos como “palos” y que se constituyen como una característica distintiva de este arte.

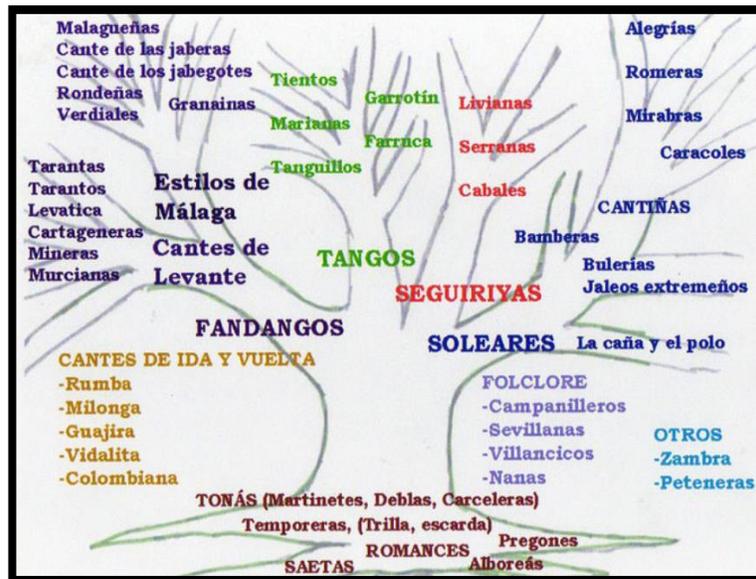
Y todo esto... ¿para qué?

Con el desarrollo de este tema conocerás las principales características de algunos palos del flamenco que se acompañan por el baile, por medio de la percepción auditiva y visual para su clasificación.

Antes de empezar

Es importante que comprendas que los “palos del flamenco” hacen referencia a cada una de las variedades tradicionales del cante flamenco, esto es, los diversos estilos. Existen más de cincuenta y no hay una sola manera de clasificarlos.

Observa la siguiente imagen en la cual se representan los diversos palos del flamenco. Para tener una visión más general y clara se utiliza la representación de un árbol, cuyo tronco se nombran matriciales y las ramas son las modalidades.

Referencia: <https://www.flamencoviejo.com/seccion/los-palos-flamencos>

Lo que debes saber

Hablando de la clasificación de los “palos” del baile flamenco, de acuerdo a la “Junta de Andalucía” en su Consejería de Educación, esta se puede realizar bajo cuatro parámetros.

1. Según su naturaleza musical, atendiendo a su carácter: alegres y festeros o solemnes.

2. A partir de su compás o base rítmica: binario y cuaternario, ternario o de amalgama.

3. Usando el criterio general de “cuatro grupos de cantes” según un orden histórico- didáctico:

I. Grupo de los fandangos: verdiales y abandolaos, rondeña, fandango naturales, granaína y media granaína.

II. Grupo de la soleá: caña y polo, jaleos, soleares, bulería por soleá, cantiñas, bulerías y bamberas.

III. Grupo de la seguirilla: martinete y debla, seguirilla y cabal, liviana y serrana

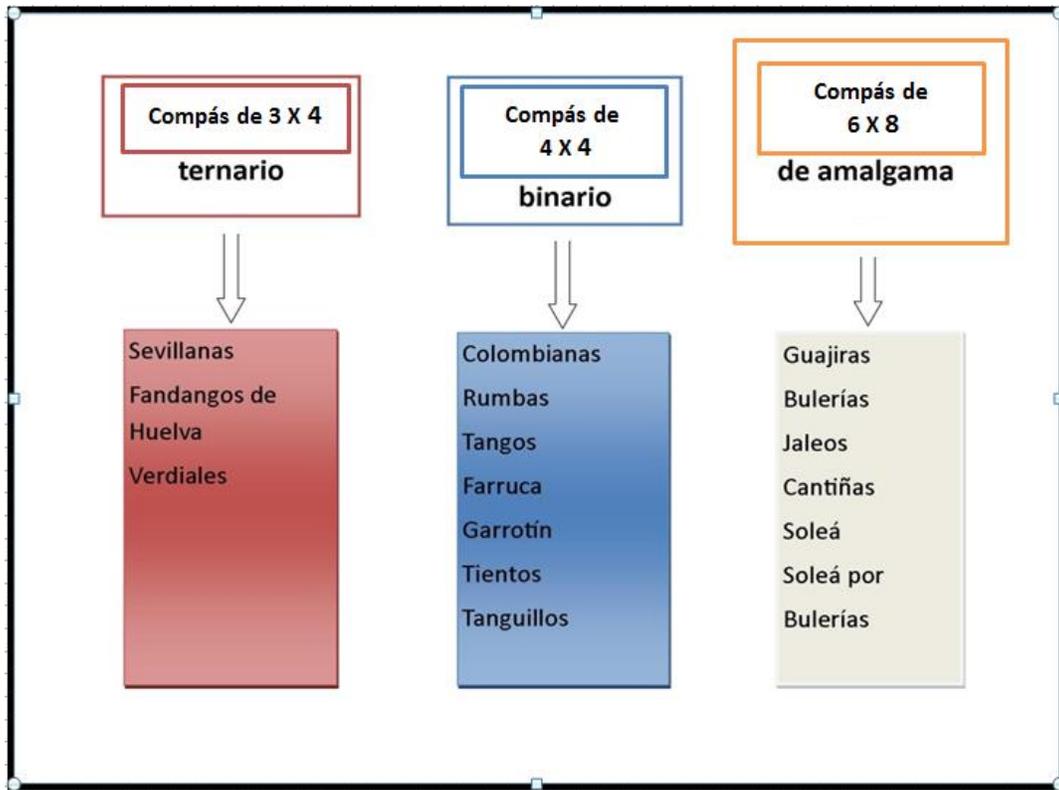
IV. Grupo de los tangos: tientos y tangos, tanguillos, marianas, garrotín y farruca.

4. Por familias: sin acompañamiento instrumental, cantes fundamentales o básicos, cantes de Cádiz o cantiñas, fandangos, cantes mineros o de levante, cantes aflamencados (algunos relacionados con el folclor andaluz, otros con el folclor galaico- asturiano y los de ida y vuelta o hispanoamericanos).

Estudiar los grupos o familias de cantes que llevan el mismo compás puede ser una manera más sencilla de comenzar a familiarizarse con los códigos musicales del toque, cante y baile. Como información básica, debes saber que no todos los estilos se acompañan del baile.

El criterio que vamos a utilizar para su estudio es por su compás musical.

Observa el siguiente esquema, en el cual te presentamos ejemplos de algunos palos clasificados según el compás al que pertenecen.

Es necesario saber que el compás de amalgama (de 12 tiempos), tiene a su vez tres variantes:

- 1) Compás de petenera/guajira
- 2) Compás de soleá
- 3) Compás de seguiriya

Ahora por medio de audios y videos vamos a analizar algunas de las características principales de los ejemplos que te presentamos en el esquema, con el objetivo de que puedas observar cómo se interpreta y se te facilite el proceso de identificación.

Palos con compás de 3 X 4

Sevillanas

Originales de Sevilla. Derivan de la seguidilla manchega y son claro ejemplo de la canción folclórica a flamencada. Existen muchas versiones como: boleras, corraleras, bíblicas, camperas, litúrgicas, de fiesta y rocieras. Diferenciándose fundamentalmente entre sí por la melodía sobre la que se canta y el modo de acompañarlas.

Todas las sevillanas se componen de cuatro coplas (4 sevillanas) cada una con su letra y una estructura del baile definida, teniendo que realizarse con base en los siguientes pasos: paseillos, pasadas, careos y remate. Por lo general se bailan de parejas.

Te invitamos a que revises el siguiente material:

- Sólo audio

<https://www.youtube.com/watch?v=VCGvY2L8Cwo>

<https://www.youtube.com/watch?v=vj3yZRRoOPw>

- Videos de referencia

Sevillanas Corraleras

<https://www.youtube.com/watch?v=ll4hhkvdKWk>

De pareja

<https://www.youtube.com/watch?v=jUUiXoLXJh0>

Fandangos de Huelva

El fandango es una forma musical característica del folclor español. Aunque existen otras modalidades de Fandangos en distintas comarcas de Andalucía, los de Huelva tienen características especiales que los configuran como un grupo propio para acompañar el baile.

Los temas más comunes son los referidos a:

La mujer y el amor
La caza y el campo
El Santo del lugar
Las Fiestas y romerías
El entorno geográfico
Las minas

Revisa el material de referencia:

- Sólo audio

<https://www.youtube.com/watch?v=Osl8zCGlusw>

- Videos

Fandangos en escenario

<https://www.youtube.com/watch?v=RiiD6gMwOk8>

Fandangos en el corral de la morería

https://www.youtube.com/watch?v=6Y4F_kKcBpM

Verdiales

Son la versión malagueña de los Fandangos. Forman parte del repertorio flamenco a partir de que los cantaores los insertaron en las tandas de malagueñas, tomando el baile del verdial de origen folclórico y dándole su estilo volviéndolo más lento.

Revisa el siguiente material

- Con guitarra

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

- Video

<https://www.youtube.com/watch?v=8n7sYUde-m0>

Palos con compás de 4 X 4

Colombianas

Es un estilo encuadrado dentro de los “Cantes de ida y vuelta” también llamados estilos americanos. Está muy emparentada con las Guajiras. Fue creada en 1931 por Pepe Marchena y con el tiempo alcanzó el rango de palo flamenco.

- Sólo audio

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

<https://www.youtube.com/watch?v=hB85Jni1gnY>

- Con cante y guitarra

https://www.youtube.com/watch?v=Md_7CiQy49M

- Video

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

Rumbas

Pertenece también al grupo de cantes denominados de 'ida y vuelta', aquellos palos que se generaron a partir del intenso contacto de los españoles de Cádiz con Hispanoamérica.

Este baile se identifica rápidamente por su aire, alegre, percutivo y veloz. A menudo se utiliza al final de las presentaciones de grupos profesionales como "fin de fiesta".

Recuerda revisar el material de referencia

- Sólo audio

<https://www.youtube.com/watch?v=3KZyy8Oc1QA>

- Video

https://www.youtube.com/watch?v=3jn_1J6Uhlk

- Fin de fiesta por rumba

<https://www.youtube.com/watch?v=R3y0cRdLcq8>

Tangos

El tango se encuentra emparentado etimológicamente con algún género de la música afroamericana. Es uno de los palos fundamentales del baile flamenco.

Existen diversas modalidades según su lugar de origen. Es un estilo muy bailable, constituyéndose como un palo festero, de ritmo alegre y pícaro.

Revisa el siguiente material

- Sólo audio

<https://www.youtube.com/watch?v=SKE95zzBkl8>

<https://www.youtube.com/watch?v=4X64Wf7z2AQ>

<https://www.youtube.com/watch?v=i0rY28ohrls>

- Video

Tangos de Triana

<https://www.youtube.com/watch?v=M7WFwh2FPT8>

<https://www.youtube.com/watch?v=s7mtkSvbwi4>

Tanguillos

Este estilo es una variante folclórica de los tangos de Cádiz, de carácter alegre y festero. Su baile es con movimientos muy acompasados, con paseos, punteados y mudanzas.

Material de referencia

- Audio

https://www.youtube.com/watch?v=J_JwaQ3F9Ag

- Videos

https://www.youtube.com/watch?v=wA_IHLR7kxQ

<https://www.youtube.com/watch?v=dUNB854U4Ck>

Tientos

Son originarios de Cádiz o de Jerez, dependiendo de cómo se interpreten. Se baila con elegancia y sensualidad. Sus letras son dramáticas y solemnes.

Se constituyen como un tango pero con un aire más pausado, por lo que anteriormente eran nombrados tangos tientos.

Revisa lo siguiente:

- Sólo audio de guitarra

<https://www.youtube.com/watch?v=jKly5BOyXZs>

- Sólo audio con cante, guitarra y zapateados

<https://www.youtube.com/watch?v=qwjMAI593eM>

- Videos

<https://www.youtube.com/watch?v=XRcfnunl58Q>

<https://www.youtube.com/watch?v=3e5lqav3OdE>

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

Farruca

Es un palo de mucha dificultad que exige un nivel alto de ejecución. Por su gallardía es más un baile de hombre que de mujeres, sin embargo, sí lo ejecutan las mujeres.

Un elemento característico es su zapateado. Se acompaña de pitos (tronidos de los dedos de las manos). Los elementos musicales que constituyen este estilo pertenecen en su mayoría al complejo genérico de los tangos.

Revisa el material disponible

- Sólo audio

<https://www.youtube.com/watch?v=A9yp3ZV9naU>

- Videos

<https://www.youtube.com/watch?v=3j5IRvgQAS8>

<https://www.youtube.com/watch?v=fFYAlpHg3io>

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

Garrotín

Este estilo también es una variante del tango flamenco. Lo que más lo identifica es su *estribillo* que dice: “Al garrotín, al garrotán, que de la vera de San Juan” o “a la vera, de la vera van”.

No olvides revisar el material de referencia

- Sólo audio

https://www.youtube.com/watch?v=3HRo0hUR_Gc

- Video

<https://www.youtube.com/watch?v=Dueu7qTfIMl>

<https://www.youtube.com/watch?v=63keCVP4Xz0>

Palos con compás de 6 X 8

Bulerías

Este género es uno de los más populares, siendo un cante festero por excelencia relacionado con la fiesta y el jaleo. Es el cante y baile más flexible de los palos del flamenco y parece ser que proviene de los gitanos de Jerez (en Cádiz). Su compás es el mismo que la soleá pero a una velocidad rápida.

Se puede usar como culminación de otros bailes (como la soleá o alegrías, por ejemplo). También suele ser el palo para lo que en flamenco se denomina '*fin de fiesta*', esto es, para cierre de un espectáculo.

Te invitamos a que revises el siguiente material

- Sólo audio

<https://www.youtube.com/watch?v=b8zd0XRwG8c>

- Videos

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

https://www.youtube.com/watch?v=Jc_7CnyOmqQ

<https://www.youtube.com/watch?v=5pFeULBJ-EY>

Cantiñas

Las cantiñas agrupan algunos palos del flamenco de Cádiz, e incluye a las alegrías, el mirabrás, las romeras y los caracoles.

Tienen un carácter festero que refleja el sentir gaditano, para los que "cantiñear" es improvisar, jugar y sentir el flamenco puro.

A continuación vamos a analizar dos tipos de cantiñas: las alegrías y los caracoles.

➤ Alegrías

Son los cantes propios de Cádiz, considerados como el **baile flamenco más antiguo** y el palo flamenco más importante de las cantiñas, debido a eso, gran parte de palos flamencos las toman como base para componer su coreografía. Las alegrías se suelen terminar por bulerías de Cádiz o de Jerez.

Materiales de referencia:

- Sólo audio

Alegrías de Cádiz

<https://www.youtube.com/watch?v=UjsrZj2dr3A>

- Video

<https://www.youtube.com/watch?v=LaDSh2P-jrk>

<https://www.youtube.com/watch?v=DUpCC4esDqg>

➤ Caracoles

Se vincula con las alegrías y la soleá. Es un baile propio de las mujeres en el cual los movimientos de brazos, caderas y manos juegan un papel muy importante, volviéndolo sensual. Se bailan por lo general con bata de cola, abanico y/o mantón.

- Videos

Sólo cante y guitarra

<https://www.youtube.com/watch?v=jSx-iVt1J6A>

Cante, guitarra y baile

<https://www.youtube.com/watch?v=0zEqdEthyIU>

<https://www.youtube.com/watch?v=u4HePguwAn0>

Jaleos

Son cantes cortos por bulerías que cultivan preferentemente los gitanos extremeños.

Observa los siguientes videos

https://www.youtube.com/watch?time_continue=138&v=oA-dkWx_79U

<https://www.youtube.com/watch?v=9-edPcl0pvl>

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

Guajiras

Estilo enmarcado en el grupo de los llamados *Cantes de ida y vuelta*. Es un género que reúne una serie de cantos llamados guajiros que se cultivan en las zonas rurales de la isla de Cuba.

Su tonalidad, aire , cadencia melódica y la temática de sus letras frecuentemente referidas a Cuba, incluyendo temas relacionados con su capital La Habana, sus mujeres o sus frutas, son sus características principales.

Sólo audio

<https://www.youtube.com/watch?v=PxP50CFJgzc>

<https://www.youtube.com/watch?v=KWFiziHAzf8>

- Videos

<https://www.youtube.com/watch?v=c6UUO9tmviA>

<https://www.youtube.com/watch?v=ig6WJr1RJZc>

<https://www.youtube.com/watch?v=zdRIVEP4DJo>

Soleá

Es el estilo flamenco considerado como centro neurálgico del arte jondo, de tiempo lento y pesado con un tono triste y melancólico, por lo que sus letras hablan en gran medida de penas y de pérdidas; siempre con sentimiento profundo.

Es uno de los bailes más ejecutados por los artistas y por su tipo de movimientos se adapta mejor a las mujeres ya que se interpreta con movimientos de brazos, ondulaciones de cadera y quiebres de cintura.

Observa los siguientes videos

Video

<https://www.youtube.com/watch?v=8LqbyPf5hU8>

<https://www.youtube.com/watch?v=ZEj4L9-Q6s>

Soleá por Bulería

Se conoce también como Bulería por Soleá. Se trata de una Bulería realizada a tiempo de Soleá de modo que resulta en un cante intermedio entre ambas.

Te invitamos a revisar el siguiente material audiovisual.

Sólo audio

<https://www.youtube.com/watch?v=lv7Td6fS6xs>

Video

https://www.youtube.com/watch?v=mtfSB_-oabw

Y... ¿ahora qué?

Ahora te toca reafirmar tus conocimientos por medio de dos actividades.

Actividad 1.

De acuerdo al tema que acabas de revisar completa los siguientes enunciados, al final revisa tus respuestas.

1. Los llamados “palos del flamenco” agrupan los diversos _____ musicales.
2. Los palos pueden ser de carácter _____ o solemnes.
3. El compás de _____ es conocido como ternario.
4. El compás binario, lleva una medida de _____, se conoce también como cuaternario.

5. La Guajira se ejecuta en un compás de 6 x 8, conocido como compás de _____.
6. Las sevillanas se componen de cuatro _____.
7. Los _____ son la versión Malagueña de los Fandangos.
8. Las _____ son un palo del grupo de los cantes de “ida y vuelta” emparentado con las Guajiras.
9. Las rumbas se identifican por su aire _____ y se ubican en la familia del compás 4 x 4.
10. Los _____ son una variante folclórica de los Tangos de Cádiz.
11. La _____ es un palo de los más populares que se usan a menudo como “fin de fiesta” en compás 6 x 8.
12. La Alegría pertenece al grupo de las _____.
13. Los caracoles se acompañan de abanico, mantón y _____.
14. Las _____ son un palo que refiere en sus letras a la cultura cubana.
15. De estilo melancólico y sentimiento profundo, la _____ es uno de los bailes de mayor ejecución.

Actividad 2.

Observa los siguientes videos y completa la tabla tratando de identificar en qué compás musical se ejecuta y el nombre del palo.

	Identificación del palo y compás musical
Video 1 https://www.youtube.com/watch?v=9SZjLdHBGik	Nombre: Compás:
Video 2 https://www.youtube.com/watch?v=1tUjqNcwgdU	Nombre: Compás:
Video 3 https://www.youtube.com/watch?v=9R9Bp3V02vs&list=RDsX5d7LDGaR0&index=5	Nombre: Compás:
Video 4 https://www.youtube.com/watch?v=eAcjgh2ofQ8&list=RDsX5d7LDGaR0&index=9	Nombre: Compás:
Video 5 Adelántalo al minuto 1:48 https://www.youtube.com/watch?v=DMmaQqzrn9o	Nombre: Compás:

¿Qué aprendiste?

Ahora revisa tus respuestas en las siguientes tablas

Respuestas de complemento:

1. estilos	2. festero	3. 3 x 4	4. 4 x 4	5. amalgama
6. coplas	7. Verdiales	8. Colombianas	9. alegre	10. Tanguillos
11. Bulería	12. Cantiñas	13. bata de cola	14. Guajiras	15. Soleá

Identificación del compás y palo flamenco

Identificación del palo y compás musical
Video 1 Nombre: Tango Compás: 4 x 4
Video 2 Nombre: Alegría Compás: De amalgama 6 x 8
Video 3 Nombre: Rumba Compás: 4 x 4
Video 4 Nombre: Bulerías Compás: 6 x 8 o de amalgama
Video 5 Nombre: Sevillanas Compás: 3 x 4

Ahora evalúa tu nivel de conocimiento y dependiendo de tus resultados ubica en qué casilla te encuentras.

CUADROS DE EMOTICONOS

DE LA ACTIVIDAD 1

RUBRO A EVALUAR	
Completé correctamente todos los enunciados (15 de 15)	 <u>Felicidades</u>
Completé únicamente 10 de 15	 <u>Vuelve a intentarlo</u>
Completé menos de 9	 <u>Debes revisar de nuevo el tema</u>

DE LA ACTIVIDAD 2

RUBRO A EVALUAR	
Identifiqué todos los palos del flamenco (5 de 5) y su compás musical	 Felicidades
Identifiqué únicamente 3 palos con su compás musical	 Vuelve a intentarlo
Identifiqué menos de 3 palos y su compás musical	 Debes revisar de nuevo el tema

Referencias Bibliográficas

Caballero, A. (1998). *El baile flamenco*. Madrid: Alianza Editorial

Linares, P. (1997). *Introducción al estudio profesional del baile flamenco*. México: JGH Editores.

Marín, R. (2005). *Didáctica del Flamenco. Origen. Etimología. Los palos flamencos. Ritmo y Compás*. España: Junta de Andalucía

Para saber más...

<http://www.centroandaluzdeflamenco.es/RecursosEducativos/b/index.htm>

<http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-flamenco/material-tic>

<https://www.flamencoviejo.com/sevillana.html>

<http://www.juntadeandalucia.es/cultura/centroandaluzflamenco/RecursosEducativos/b/b2/3.htm>

<http://www.flamencopolis.com/archives/324>

<http://www.compas-flamenco.com/es/palos.html>

<http://www.centroandaluzdeflamenco.es/RecursosEducativos/a/4.htm>

<http://www.pieflamenco.com/la-guitarra-flamenca-amalgama-de-lenguas-sonoras>

Imagen 20. "De vestido rojo y abanico" (Márquez, 2017).

En este bloque abordaremos los siguiente temas y contenidos:

3.1 Elementos de ejecución dancística

- 3.1.1 Acciones básicas de movimiento: directas e indirectas
- 3.1.2 Rítmica corporal
- 3.1.3 Ritmo motor
- 3.1.4 Ritmo respiratorio
- 3.1.5 Ritmo emocional

3.2 Geometría del espacio

- 3.2.1 Planos
- 3.2.2 Dimensiones

3.3 Diseño coreográfico

- 3.3.1 Trazo coreográfico
- 3.3.2 Zonas fuertes
- 3.3.3 Espacio simbólico

3.4 Interpretación

- 3.4.1 Proyección del intérprete

3.1 Elementos de ejecución dancística

En este bloque vamos a abordar tres elementos que son básicos para entender cómo se mueve tu cuerpo por el espacio, determinado por un ritmo específico a partir de los siguientes temas:

1. acciones básicas de movimiento
2. rítmica corporal, definida por los ritmos motor, respiratorio y emocional
3. geometría del espacio, entendida a partir de las dimensiones y los planos.

3.1.1 Acciones básicas de movimiento: directas e indirectas

Introducción al tema

El movimiento es el eje principal que permite la creación de diferentes formas, estilos y secuencias organizadas en el espacio, así se generan las acciones básicas de movimiento compuestas por una serie de cualidades con características específicas; un ejemplo muy claro es el desplazamiento que realiza un avión, cuando se traza una ruta planificada sin realizar escalas podemos decir que su acción fue directa, en cambio, si se desplaza hacia otro punto antes de finalizar su trayecto, se considera que éste realizó un desplazamiento indirecto. Así en la danza, las cualidades de movimiento permiten diseñar acciones básicas para su construcción y ejecución.

Y todo esto... ¿para qué?

Identificarás las acciones básicas de movimiento directo e indirecto en la exploración y construcción de secuencias de movimiento libre.

Antes de empezar

Las cualidades de movimiento de tipo directo o indirecto nos permiten diseñar por el espacio una serie de movimientos que se interconectan para crear una secuencia lógica con un punto de inicio y un punto de cierre o final. Así podríamos definir a los movimientos de tipo directo, como las acciones en las que se ocupa la periferia y cercanía sin modificar el desplazamiento. Este tipo de movimiento se determina cuando un segmento corporal se mueve en una dirección específica, en cambio, los movimientos de tipo indirecto se acompañan por acciones en las que las partes del cuerpo se mueven en direcciones contrarias o el tipo de desplazamiento cruza diferentes puntos, es decir, no es lineal.

Lo que debes saber

Te invitamos a observar el siguiente video en que se ejemplifican los dos tipos de movimiento de manera específica: <https://youtu.be/98F1zkRUkto>

Y... ¿ahora qué?

Actividad 1

Observa detenidamente los dos videos que te proponemos, identificando las acciones directas e indirectas y anota el tipo de forma que realizan al cumplir con la acción de movimiento

Video 1. <https://youtu.be/c8cjS65ILLI>

Video 2. <https://youtu.be/GBp1LV0465g>

Video 1	Video 2

Actividad 2

Para determinar la apropiación de estos elementos técnicos de la danza deberás realizar una serie de acciones directas e indirectas. Juega con el movimiento primero de tus piernas o brazos y posteriormente con tu cuerpo entero desplazándote por el espacio. Al finalizar realiza una reflexión en torno a la experiencia y escríbela en el siguiente espacio.

Actividad 3

Ahora te proponemos que revises la siguiente lectura que te servirá para profundizar en las acciones de movimiento propuesta por Rudolf Von Laban.

<https://www.raco.cat/index.php/EstudisEscenics/article/viewFile/252853/339591m>

Referencias Bibliográficas

Bernal, M. C. (2010). *La coreografía: Graciela Henríquez, cuerpo / movimiento / pensamiento*. México, D.F.: Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura .

Chaplin, L. T., & Blom, L. A. (1982). *El acto íntimo de la coreografía*. (CONACULTA, Ed.) Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.

Dallal, A. (2007). *Los elementos de la danza*. México, D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México.

Humphrey, D. (1981). *La composición en la danza* . México. D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México.

Laban, R. v. (1926). *Coreografía. Primer cuaderno* . Alemania: Eugen Diederichs.

Medrano, Á. F. (2014). *El dramaturgista y la deconstrucción de la danza* . México. D.F.: Escenología.

3.1.2 Rítmica corporal

Introducción al tema

El tiempo forma parte esencial de la vida, es a través de él que podemos medir, coordinar y establecer lapsos determinados que nos ayudan a organizar nuestras labores cotidianas. El ritmo es una forma de medición del tiempo dada por la organización del movimiento que puede determinar, por ejemplo, la velocidad con la que un bailarín ejecuta un paso o la intensidad que un movimiento específico puede tener. El ritmo puede provenir de estímulos externos, como la música o de estímulos internos como el latir de tu corazón.

El ser humano es partícipe de muchos tipos de ritmos, dentro de su cotidianidad es influenciado por diferentes elementos que le llevan a seguir un patrón que se conoce como diseño rítmico. Muchos de estos diseños son realizados de manera autónoma por el sistema nervioso (como la respiración o el latido del corazón), mientras que otros tantos resultan de actividades motrices que se ejecutan en repetidas ocasiones (como el andar o trotar) y ambos elementos tienen una influencia importante en la ejecución dancística.

Y todo esto... ¿para qué?

Al terminar de revisar este tema:

- Conocerás los conceptos de ritmo motor, respiratorio y emocional.
- Reconocerás la importancia del ritmo corporal en la ejecución dancística.
- Identificarás y entrarás en contacto con los ritmos corporales que utilizamos en la vida cotidiana.

Antes de empezar

Coloca tu dedo pulgar derecho sobre la parte interna de tu muñeca izquierda, o los dedos medio e índice sobre el lado derecho de tu cuello y ejerce una ligera presión e intenta identificar tu ritmo cardíaco. Calcula en un minuto cuántas pulsaciones sientes. ¿Conoces la importancia del ritmo cardíaco?

Observa el siguiente video localizado en <https://www.youtube.com/watch?v=2Q6OWpTOA> y responde las siguientes preguntas.

1. ¿Qué situaciones alteran la frecuencia cardíaca?

2. ¿Cuál es la relación de las emociones con la frecuencia cardíaca?

3. ¿Cómo se puede observar la frecuencia cardíaca?

4. ¿A qué se considera una frecuencia cardíaca normal?

5. ¿Cuál es la relación entre la frecuencia cardíaca y el ritmo corporal?

Lo que debes saber

3.1.3 Ritmo motor

Tal y como se mencionó con anterioridad, el ritmo proviene de la organización del tiempo mediante el movimiento. Podemos decir que el ritmo motor se forma de acciones caracterizadas por sucesiones y/o repeticiones de otras acciones que se ejecutan de manera muy personal, es decir, dado que no existen dos individuos iguales, el ritmo motor es único, además del hecho de que se modifica y se transforma con el desarrollo y la maduración. El autor Henri Lamour, citado en García, H. (2003), propone una clasificación de los ritmos motores ordenándolos en seis grupos de movimientos:

RITMOS MOTORES

TIPO DE RITMO	DEFINICIÓN	EJEMPLOS
1. Movimientos periódicos	Sucesión regular de acentuaciones periódicas	Andar, correr, aplaudir
2. Estructuras repetitivas	Reproducción idéntica del movimiento con diferencias de duración e intensidad	Diferentes pasos de danza como el vals
3. Estructuras no repetitivas	Movimientos no idénticos realizados sobre un tiempo constante	Danza clásica, patinaje artístico
4. Estructuras aperiódicas	Ejercicios en los que no se perciben formas repetitivas en la ejecución	Improvisación, expresión corporal, deportes colectivos
5. Los infra ritmos	Estructuras temporales cortas sin una periodicidad perceptible	Lanzamiento de disco
6. Las actitudes	Ejercicios con inmovilidad medianamente prolongada	Yoga

Así pues, es posible identificar cómo es que el ritmo corporal puede ser observado en casi cualquier actividad o acción realizada por el ser humano sin importar la velocidad, constancia o periodicidad del movimiento. En ese sentido, el ritmo motor forma parte permanente de la vida y en la danza se utiliza para cada gesto y para cada momento de la obra artística independientemente del género de esta.

3.1.4 Ritmo respiratorio

El ser humano podría pasar días sin comer, sin tomar agua o sin dormir, pero no sin respirar. La respiración implica mucho más que inhalar oxígeno y exhalar dióxido de carbono, se trata de un proceso mediante el cual el organismo oxigena

cada célula, ayuda al drenaje linfático y a la desintoxicación, además de funcionar como la primera y principal fuente de energía al cuerpo.

La respiración es dinámica, es decir, no es permanente ni inamovible, es diferente para cada persona y se modifica debido a circunstancias específicas como alguna alteración emocional, una enfermedad, una obstrucción en la vía respiratoria o actividad física. El ritmo respiratorio es la cantidad de respiraciones que una persona hace por minuto, esta frecuencia se mide generalmente cuando la persona está en reposo y es de 12 a 16 veces por minuto.

En la danza el manejo de la respiración es de suma importancia no solo por la actividad física que esta implica (pues involucra una mayor necesidad de oxígeno), sino por el manejo de las emociones que la expresión artística requiere. La respiración y el ritmo respiratorio ayudan a la expresión que una pieza dancística solicita, por ejemplo, si el maestro o coreógrafo pretende que el bailarín exprese ira, se requerirá un ritmo respiratorio muy acelerado, por el contrario, si lo que se pide es una profunda tristeza la respiración deberá ser más lenta y pausada.

3.1.5 Ritmo emocional

Como se mencionó anteriormente, el ritmo respiratorio tiene la capacidad de modificar la expresión con la que un bailarín ejecuta una pieza artística, sin embargo, no es lo único que se necesita para que dicho proceso se lleve a cabo.

Las emociones son alteraciones vivenciales en el estado de ánimo de un sujeto, dadas por un estímulo externo y una parte racional, que hacen que el cuerpo y la mente reaccionen de cierta manera para responder a una situación..

El cuerpo y los movimientos que realiza el ser humano para comunicar esas emociones son herramientas fundamentales para reflejar lo que cada uno es y siente, en ese sentido, la expresión corporal y la danza son los medios mediante los cuales todo individuo puede descubrir el camino para impregnar de carga expresiva cada ligera vibración de su cuerpo.

El ritmo emocional en la danza permite al ejecutante utilizar los elementos de la expresión corporal en la ejecución dancística, fundiendo en cada secuencia y en cada paso de baile una emoción, una experiencia o una realidad que les es propia y que, al formar parte de la obra artística, le otorga un sentido particular al movimiento. Algunos autores, como Patricia Stokoe, proponen que todo movimiento puede convertirse en danza siempre y cuando le sea impreso un tinte emocional o sensitivo.

Y... ¿ahora qué?

Una vez que has aprendido acerca de los diferentes ritmos corporales, es importante saber reconocerlos en la vida cotidiana.

3.2 Geometría del espacio

Introducción

Cuando abordamos el espacio en la danza, este se debe concebir dentro de las tres dimensiones: altura, anchura y profundidad. El movernos hacia adelante o hacia atrás dentro de este espacio permite explorar la dimensión de profundidad, en cambio el movernos de derecha a izquierda (por las laterales) nos da el sentido de la anchura y si nos movemos de arriba hacia abajo, abordamos la altura.

Y todo esto... ¿para qué?

Con el desarrollo de este tema y por medio de la exploración podrás abordar tu espacio a partir de un concepto geométrico para identificar las dimensiones del espacio y su relación con los planos.

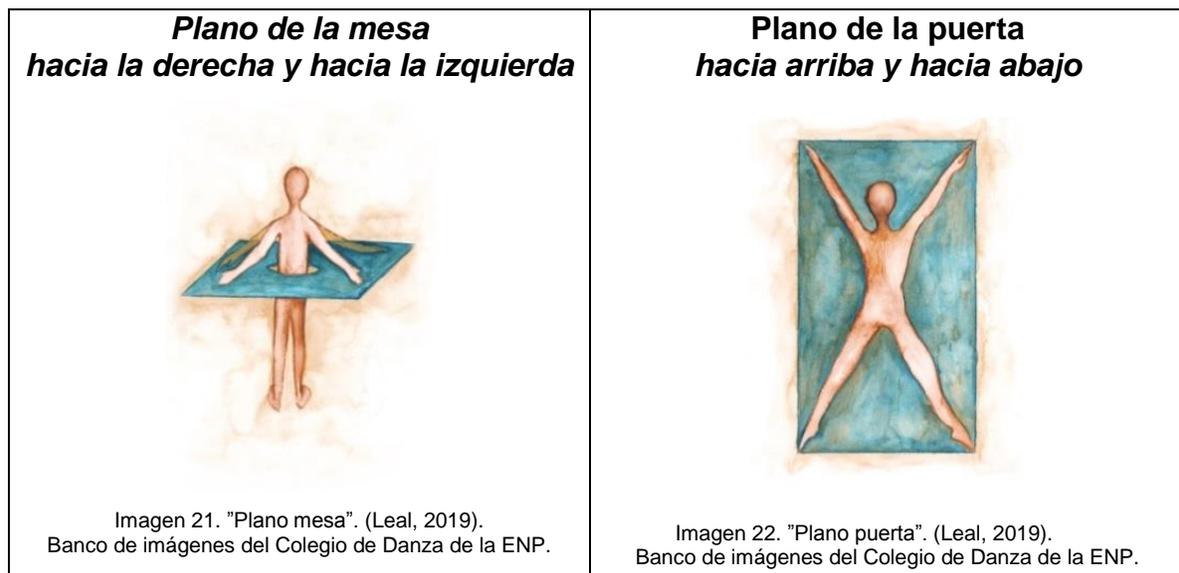
Lo que debes saber

3.2.1 Planos: puerta, mesa y rueda

Los planos son el resultado del enlace de dos de las tres dimensiones y se incluyen los ejes vertical, horizontal y sagital, Rudolf Von Laban define esta combinación de dimensiones y planos con tres nomenclaturas propias para la danza: plano de la mesa, plano de la rueda y plano de la puerta.

Los planos están compuestos por los ejes vertical, horizontal y sagital y se relacionan con la altura, la anchura y la profundidad respectivamente. Según estos factores, pueden predominar en el movimiento las siguientes opciones que forman la cruz dimensional: hacia arriba/hacia abajo; hacia la derecha/ hacia la izquierda; hacia adelante/hacia atrás.

Ahora observa las siguientes imágenes en las que podrás identificar cada uno de los planos

**Plano de la rueda
hacia adelante y hacia atrás**

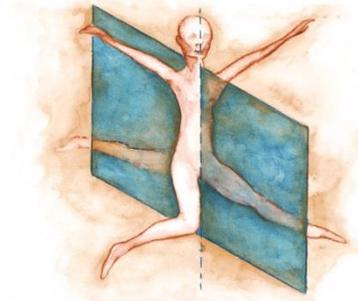

Imagen 23. "Plano rueda". (Leal, 2019).
Banco de imágenes del Colegio de Danza de la ENP.

3.2.2 Dimensiones: altura, anchura y profundidad

Estar conscientes del espacio que nos rodea nos permite movernos de diversas maneras y hacia distintas direcciones. Imagina que te encuentras parado dentro de un cubo justamente en su centro, en este cuerpo tridimensional, puedes observar las dimensiones por las líneas que trazan los vértices, de manera que se forma un icosaedro adentro del cubo. Para que te des una idea del concepto te invitamos a que observes los siguientes videos:

<https://www.youtube.com/watch?v=D00keI96O-o>

<https://www.youtube.com/watch?v=W31rYrs0ZLo>

Y... ¿ahora qué?

Ahora te toca a ti explorar el movimiento dentro de tu icosaedro imaginario. Graba tus acciones con tu teléfono celular y obsérvate, identifica si hay algún plano que casi no abordes y analiza qué tanto te mueves por las diversas dimensiones. Continúa explorando tu espacio y grábate cuantas veces lo creas necesario. Por último, describe en las siguientes líneas tu experiencia

¿Qué aprendiste?

Ahora que has explorado el espacio por medio de tu cuerpo a través de los planos te recomendamos que realices el siguiente ejercicio de autoevaluación.

- Lee con detalle la siguiente rúbrica.
- Ubícate en el semáforo.

El **color verde** significa que has comprendido o te has apropiado en su totalidad del aspecto a evaluar. El **color amarillo** se traduce en que tienes algunas dudas sobre tema. El **color rojo** significa que el tema no te quedó claro y debes pedir asesoría a tu profesora o profesor.

SEMÁFORO DE APRENDIZAJE

RUBRO A EVALUAR	VERDE	AMARILLO	ROJO
¿Soy capaz de explicar con mis propias palabras los conceptos relacionados con las dimensiones del espacio?			
¿Entiendo la relación que existe entre los planos y las dimensiones?			
¿Soy capaz de abordar los diversos planos con mi cuerpo de manera creativa y con fluidez?			

Referencias Bibliográficas

Bernal, M. C. (2010). *La coreografía: Graciela Henríquez, cuerpo / movimiento / pensamiento*. México, D.F.: Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

Chaplin, L. T., y Blom, L. A. (1982). *El acto íntimo de la coreografía*. (CONACULTA, Ed.) Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.

Dallal, A. (2007). *Los elementos de la danza*. México, D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México.

Humphrey, D. (1981). *La composición en la danza*. México, D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México.

Laban, R. v. (1926). *Coreografía*. Primer cuaderno. Alemania: Eugen Diederichs.

Medrano, Á. F. (2014). *El dramaturgista y la deconstrucción de la danza*. México, D.F.: Escenología.

3.3 Diseño coreográfico

Introducción

El diseño y la danza conviven en el escenario para materializarse en el espacio y en el tiempo del hecho coreográfico (Noel Bonilla, 2015). Para entender la idea de manera general vamos a desarrollar el tema a través de los siguientes conceptos: trazo coreográfico (relacionado con diseños geométricos en el espacio), zonas fuertes del escenario (las cuales se utilizan de acuerdo a la intencionalidad del coreógrafo) y el espacio simbólico.

Y todo esto... ¿para qué?

Al terminar de revisar este tema:

- Conocerás los conceptos de trazo coreográfico, zonas fuertes y espacio simbólico
- Reconocerás la importancia de aprender a manejar los elementos del espacio escénico
- Visualizarás la forma en la que un coreógrafo planea cada movimiento
- Conocerás el concepto de proyección del intérprete.
- Identificarás las características de una interpretación dancística.
- Te sensibilizarás acerca de la importancia de las emociones en la danza.

Antes de empezar

Observa el video de la siguiente liga y trata de identificar las figuras que los bailarines hacen en el escenario, dibújalas en el siguiente espacio utilizando diversos colores, según la cantidad de trazos que pudiste identificar.

<https://www.youtube.com/watch?v=eu4r3bhXNCQ>

Lo que debes saber

3.3.1 Trazo coreográfico

Toda secuencia de movimiento y toda obra dancística poseen un trazo coreográfico, este se entiende en la relación que guarda el diseño de piso y la secuencia de movimiento para la construcción de la obra. A lo largo de una sola pieza se pueden usar diferentes diseños de piso y movimientos secuenciados para crear varios efectos, dependiendo de lo que el coreógrafo tenga en mente.

El diseño de piso es el trazo que se hace de las trayectorias que los ejecutantes realizarán en el escenario y cada diseño crea imágenes y sensaciones diferentes. Por ejemplo, los diseños de piso curvo y recto tienen distintas implicaciones. El círculo es uno de los diseños espaciales más característicos, pues cuando lo utilizan grupos grandes de personas, como en el caso de los juegos infantiles y las danzas folclóricas, el círculo tiene una gran fuerza. La energía se refleja en especial a los participantes, pues la unidad que proporciona es abarcante, pero también puede abarcar al público, puesto que el poder puede proyectarse y transmitirse.

Por otro lado, los diseños geométricos de piso con ángulos y líneas rectas despiertan interés a causa de lo directo de las líneas y la fuerza resultante del vigor con el que se ejecuta la vuelta de una esquina, lo que da por resultado una nueva dirección. Así, cada trazo coreográfico tiene un resultado diferente dependiendo de las combinaciones y la interpretación del bailarín, además de elementos externos como la escenografía o la iluminación.

3.3.2 Zonas fuertes

El espacio donde los trazos coreográficos se desenvuelven posee características particulares que le permiten ser analizado y posteriormente utilizado para el manejo de las emociones o las ideas que el autor de la obra desea proyectar. Es por ello que el bailarín y el coreógrafo deben tener conocimiento de la distribución del espacio escénico para poder construir y reconstruir cada escena en repetidas ocasiones.

Distribución de los puntos fuertes en un escenario tradicional

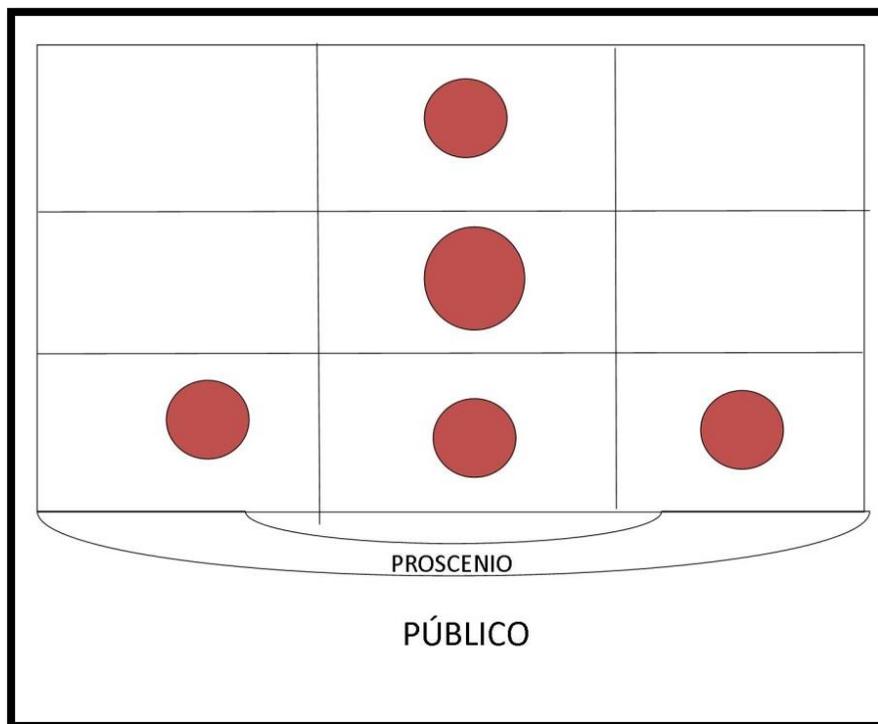
Punto centro: está ubicado en el centro del escenario, es el eje por el que pasan infinitas líneas imaginarias. Por las características dramáticas, el centro se utiliza para interpretar solos, sin embargo, el artista puede intervenir el espacio desplazando el centro a otro punto consolidado para comunicar una intención específica.

Punto centro proscenio: por la ubicación en el espacio escénico son vértices cruzados por la línea frontal central y las líneas laterales del foro y del

proscenio. El punto centro proscenio se encuentra situado en el centro adelante y se destina a fines dramáticos y gestuales.

El punto centro foro se encuentra situado en el centro atrás y es útil para mostrar la forma en el diseño de las imágenes.

Puntos es las esquinas: son ángulos cruzados por las líneas frontales izquierda y derecha, las líneas laterales de atrás y adelante y las dos diagonales que guardan igual distancia del punto centro y se utilizan para iniciar o finalizar frases de movimiento. También se consideran puntos fuertes los situados entre las esquinas posteriores y el punto centro foro, así mismo, los situados entre las esquinas anteriores y el punto centro proscenio. Otros puntos fuertes se localizan entre los bastidores centrales y el centro del escenario. Igualmente, punto fuerte es el que se encuentra entre las dos esquinas del lateral izquierdo del escenario, situado al nivel del bastidor central. De modo semejante, el punto que se encuentra entre las dos esquinas del lateral derecho del escenario situado al nivel del bastidor central.

La distancia permite al espectador percibir las figuras. Por tradición las zonas cercanas al espectador son de mayor fortaleza para componer acciones gestuales. Las zonas medias son útiles para desarrollar la comedia y las zonas posteriores para mostrar a tragedia por la profundidad del espacio. Sin embargo, el coreógrafo puede modificar estos conceptos para conseguir otros resultados de acuerdo con sus intenciones.

3.3.3 Espacio simbólico

El espacio en la danza puede ser imaginado y usado como un lugar cambiante que fue previamente determinado y por lo tanto puede ser percibido con un sentido de presencia palpable.

Cuando el espacio en sí mismo adquiere vida, cuando tiene su propio significado, o cuando se carga con insinuaciones simbólicas propias, es un espacio activo. En estos casos, el espacio está lleno de significado. La interpretación coreográfica y la interpretación que hace el bailarín de dicha intención cobran vida a partir de un espacio que en otras circunstancias estaría muerto.

El espacio simbólico tiene un poder de sugestión que aumenta las referencias a situaciones específicas que logra imprimir a la idea de la danza. Anna Sokolow, una gran bailarina y coreógrafa del siglo pasado, utilizaba representativamente sillas en su obra "*Rooms*", es decir, simbólicamente como base para dar la idea de un hogar o un recinto. Un círculo de luz puede servir como área de seguridad o útero. Los movimientos y las posiciones de los bailarines pueden crear espacios, lugares y formas espaciales como en la pantomima. Al usar el espacio de esta manera, el escenario deja de ser neutral y se vuelve simbólico, entonces tiene un efecto muy real sobre el bailarín, obligándolo a moverse de diferentes formas.

Te invitamos a que observes el video de esta obra

<https://www.youtube.com/watch?v=s7c9XBqj6F0>

3.4 Interpretación

La interpretación es la expresión de una sensación, una emoción o una situación particular de alguna historia que se pretende exponer a un público. En la interpretación el bailarín debe no sólo trabajar el aspecto técnico de la ejecución dancística, sino además, tratar de externar y dejar claro para todo el que le observa la idea o sensación previamente determinada; además de impregnar en esa interpretación una abordaje personal, se trata de la aportación que hace el ejecutante a una obra o un guion, lo que le permite apropiarse del personaje que está jugando en ese momento. La interpretación es entendida por algunos autores como el juego consciente e informado del intérprete sobre una obra.

3.4.1 Proyección del intérprete

La proyección escénica es una de las habilidades más complejas de la danza, pues va más allá de la técnica y la simple ejecución, se trata del elemento que la convierte en arte. Sin la proyección y la interpretación la danza no sería danza. Sin embargo, existen diferentes medios mediante los cuales se puede alcanzar este nivel de ejecución, a través de ejercicios de concientización y expresión de

emociones, con el estudio de los personajes a interpretar, pero, sobre todo, con la práctica y el entrenamiento disciplinado y el reconocimiento de emociones y sensaciones propias que facilitará la comunicación de estas.

La proyección está íntimamente ligada con la interpretación, pues mientras que una es la interiorización de los elementos socioemocionales de un guion o una obra dancística, la proyección se trata de la capacidad del ejecutante para externar y compartir con todo el público esa emoción que ha sido interiorizada y apropiada

Te invitamos a que leas el fragmento de una entrevista realizada a la Primera Bailarina cubana Alicia Alonso:

“Yo siempre he vivido mucho mis papeles. Siempre que me tomo un papel, es porque me gusta. Entonces lo estudio hasta el final, lo leo, veo todas las obras al respecto, como Carmen, en Ópera, y Romeo y Julieta, en Teatro. Siempre me documento antes de hacer cualquier cosa mientras estoy estudiando un papel. Y eso me da material para poder proyectar.

Porque el bailarín no es solo mecánica, no solo es técnica: es proyección, creer en el papel que está haciendo y saberlo bien al detalle. Y conocer bien el estilo y la época, para poder proyectarlo bien. Si no, todos los papeles son iguales. Los pirouettes serían iguales; los arabesques, también; los movimientos de los brazos, lo mismo. Y no es así. [...] Son detalles que el público quizás no los sepa técnicamente, pero los siente cuando se sienta a ver. Eso es lo importante.”

Alicia Alonso

Como bien explica Alicia Alonso, en la danza existe un elemento primordial que le da el sentido y la orientación artística que la convierte en lo que naturalmente debe ser, una expresión de humanidad

Cuando un bailarín reconoce, valora e interpreta en sí mismo o en los otros una emoción o sensación puede comenzar a desarrollar la habilidad de transmitirla a través de la danza. Es a partir del acercamiento que una persona que se dedica a la danza tiene hacia su propia humanidad, hacia aquello que lo hacer ser verdaderamente humano, que logrará formular la proyección.

Y... ¿ahora qué?

Te invitamos a que observes el siguiente video que corresponde a la escena final de la película cisne negro, localízalo en:

[:https://www.youtube.com/watch?v=MQnzgIPcCPs](https://www.youtube.com/watch?v=MQnzgIPcCPs)

Observa con detenimiento los movimientos y las actitudes de la bailarina. Ahora contesta las siguientes preguntas.

Con lo que has observado, ¿qué idea general tienes de la escena?

¿Qué emoción refleja en su cara y en sus movimientos?

¿Qué sentimientos crees que compartan las bailarinas que forman parte de la escena?

Referencias Bibliográficas

Bonilla, N. (2015). De la construmática cambiante en la danza y el diseño ante las derivas del narrar. *La Jiribilla. Revista de Cultura Cubana*. La Habana.

Recuperado de <http://www.epoca2.lajiribilla.cu/articulo/10015/de-la-construmatica-cambiante-en-la-danza-y-el-diseno-ante-las-derivas-del-narrar>

Dallal, A. (2007). *Los elementos de la danza*. UNAM: México

Fuentes, A. (2014). *El dramaturgista y la deconstrucción de la danza*. Escenología Ediciones: México.

Vélez, E. (2011, marzo 18). El bailarín no solo es técnica, es proyección [Periódico en línea]. Recuperado 12 de noviembre de 2018, de <https://www.elmundo.com/portal/resultados/detalles/?idx=174343>

Imagen 24. "Danza académica". (Opciodd, 2019)

En este bloque abordaremos los siguientes temas y contenidos:

4.1 Investigación creativa. Bases del proyecto coreográfico

- 4.1.1 Definición del tema o idea
- 4.1.2 Problematización
- 4.1.3 Contextualización
- 4.1.4 Organización de materiales
- 4.1.5 Asignación de roles
- 4.1.6 Diseño coreográfico
- 4.1.7 Creación y composición

4.2 Producción escénica para la danza y montaje coreográfico

- 4.2.1 Elementos de la producción escénica
- 4.2.2 Fases de la producción escénica
- 4.2.3 Elementos humanos y elementos técnicos

4.3 Origen y evolución de los espacios teatrales

- 4.3.1 Del teatro griego al teatro a la italiana

4.4 El espacio escénico : zonas y estructuras

- 4.4.1 Zonas del espacio escénico
- 4.4.2 Estructuras del escenario

4.5 Apreciación crítica de la danza

- 4.5.1 Formación de espectadores
- 4.5.2 Análisis, reflexión y apreciación argumentada de la danza en escena
- 4.5.3 Registro y valoración de la experiencia artística

4.1 Investigación creativa. Bases del Proyecto Coreográfico

4.1.1 Definición del tema o idea

Introducción el tema

Crear un proyecto coreográfico implica tener claros una serie de conceptos que fundamentarán tu propuesta, independientemente de la técnica dancística que se utilice. Para lograrlo debes darte a la tarea de investigar, construir y ensamblar una serie de ideas, conceptos y elementos de la danza para iniciar el proceso de investigación del movimiento. Muchas formas de danza o baile se relacionan con el origen étnico o racial, los usos y costumbres, el medio natural o las diferentes formas de moverse y desplazarse, por otro lado, las grandes obras del ballet clásico, los palos de la danza española y los diversos géneros dancístico – musicales del folclor mexicano y la danza contemporánea han sido inspiración y creación del coreógrafo quien se encarga de crear un discurso con una intención personal

Y todo esto... ¿para qué?

Este tema forma parte de la Unidad del Programa de Danza Regional Mexicana V. Con su estudio podrás identificar los elementos que componen la danza con base en múltiples referentes para la elección y definición del tema que desarrollarás en tu propuesta coreográfica.

Lo que debes saber

El modo de proceder para componer una coreografía varía considerablemente de un coreógrafo a otro, por ejemplo: algunos tienen una idea totalmente formada de la coreografía antes de reunirse con los bailarines, otros conciben la coreografía al guiar la improvisación de los ejecutantes, también se da el caso de que desarrollen una estructura general y después se deciden sobre las combinaciones específicas mientras trabajan los bailarines, esta última es la que más se recomienda según los coreógrafos expertos, pero es a comodidad del coreógrafo. Otra forma que resulta práctica es estudiar la partitura a partir de mediciones y exactitudes o simplemente escuchar la música y dejarse llevar por lo que esta les dice.

El trabajo coreográfico es una elaboración del mundo interno del coreógrafo que se esfuerza por traducir y mostrar a través de imágenes, movimiento (corporal, espacial), música, argumento, texto, narración, etc. experiencias e interpretaciones subjetivas, sean de orden puramente sensorial, emotivo, psíquico, físico o cualquier otro.

Coreografía, literalmente "escritura de la danza", (también llamada composición de la danza). De las palabras griegas "χορεία" (danza circular, corea) y "γραφή" (escritura). Es el arte de crear estructuras en las que suceden movimientos; el término composición también puede referirse a la navegación o conexión de estas estructuras de movimientos. La estructura de movimientos

resultante también puede ser considerada como la Coreografía. La idea coreográfica es la que guía el proceso de creación, es decir, un coreógrafo no puede simplemente crear sin tener un camino que seguir. El primer paso es delimitar el fin de la composición coreográfica. El montaje debe ser coherente con la idea general que se pretende expresar, por ello, clarificarla es parte determinante de la construcción.

Antes de empezar

Observa el siguiente video detenidamente e identifica la dinámica que se desarrolla. Cómo se mueven por el espacio escénico y qué elementos básicos de la danza ocupan en su coreografía.

<https://www.youtube.com/watch?v=-gYmByenLDE&t=8s>

Lo que debes saber

Después de observar el video te darás cuenta que el tema es muy importante y fundamental en el desarrollo de las grandes obras coreográficas ya que de él se desprenden los movimientos, las formas de desplazarse, el vestuario y la música que acompaña a la puesta en escena; como ejemplo claro tenemos “El Zapata” de Guillermo Arriaga, donde el coreógrafo toma como inspiración la imagen simbólica y emblemática del héroe de la revolución Emiliano Zapata y la lucha por los derechos de los campesinos. Posiblemente esa imagen permitió generar formas de movimiento, pero también la búsqueda de otros elementos que permean la obra, a continuación observa el trabajo de este coreógrafo y una entrevista a los intérpretes.

<https://www.youtube.com/watch?v=vl1VuZdKGoo>

<https://www.youtube.com/watch?v=S4pTF6V1Mb4>

Y... ¿ahora qué?

Como observaste, en la construcción de una obra coreográfica intervienen varios colaboradores a quienes se les asignan tareas específicas, no es solo trabajo del coreógrafo, todo se genera a través de lluvia de ideas con el cuerpo de baile, en la experimentación y exploración.

A continuación vamos a realizar un ejercicio en el cual aplicaremos los elementos antes revisados. Elige un texto, una imagen, una pieza musical, el fragmento de una obra, un suceso cotidiano o algún tema que te inspire a desarrollar tu propio proyecto coreográfico.

Algunos ejemplos de expresiones artísticas que pueden estimular tu creatividad son: el Huapango de José Pablo Moncayo, La llorona de dominio popular, la Adelita, el Retablo de la Independencia de Juan O’ Gorman o el mural Sueño de una tarde dominical en la alameda central de Diego Rivera. Te invitamos a que los conozcas, los analices y decidas cuál de ellos te servirá como motivante.

Escribe en este espacio cuál será el título de tu propuesta, el contenido y la cantidad de ejecutantes.

Para saber más...

Para saber más sobre los aspectos que determinan el tema o idea, observa el video de la revolución del Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández, en la obra la autora se inspira en pasajes de la revolución mexicana.

<https://www.youtube.com/watch?v=4J2xrnmrYY>

4.1.2 Problematización

Introducción al tema

Después de la elección de tu tema debes ser consciente que muchas de las ideas pueden no materializarse del todo, uno de factores que imposibilitan este trabajo es la complejidad o lo extenso del tema, es decir, debes evitar realizar una película o un discurso amplio que genere que el espectador se pierda; otro punto que debes considerar es la experimentación y la investigación de movimiento, crear nuevos trazos, frases de movimiento aisladas para después concentrarlas en una sola de forma continua, así como delimitar y diferenciar los aspectos que engloban la coreografía.

Y todo esto... ¿para qué?

La siguiente actividad va encaminada a que elijas los movimientos que comprenderán tu proyecto coreográfico con el fin de que experimentes y construyas el proceso en el que problematizarás las acciones de movimiento y elementos a utilizar en tu proyecto.

Antes de empezar

Para el desarrollo de tu investigación de movimiento será necesario determinar la intención que requieres tenga tu idea, plantear cuáles son los motivantes que darán vida al movimiento y qué tipo de movimiento mostrarás en tu planteamiento y finalmente ser consciente que debe tener claridad. Es importante

que recuerdes que es un producto que será observado y apreciado por tus compañeros.

Lo que debes saber

Antes de iniciar debes hacer un balance entre lo que conoces de tu tema y lo que quieres lograr, para ello, será necesario que documentes cada uno de los aspectos que te llevarán a construir tu proyecto.

Y... ¿ahora qué?

a. En el siguiente recuadro anota a manera de lista los aspectos que conoces de tu tema, tu punto de vista sobre el tema que elegiste y determina si el tema está compuesto por varios elementos.

b. Realiza una bitácora de cómo fue que investigaste el tema, en este caso puedes hacer las anotaciones por día, tiempo de trabajo, en ella relata lo que sientes y piensas con relación a tu idea.

Te recomendamos que la realices en hojas sueltas por si tu maestro te lo solicita con el objetivo de analizar y evaluar tu proceso.

4.1.3 Contextualización

Introducción al tema

En el proyecto coreográfico convergen varios elementos propios de la danza como el uso del cuerpo, la disposición del espacio, los tipos de desplazamiento y a su vez otras disciplinas como el teatro, la música y la plástica. La siguiente actividad será determinar el contexto en el que se desarrollará el tema, posteriormente deberás elegir el lugar en el que sucede, el tiempo cronológico y el espacio físico.

Y todo esto... ¿para qué?

Para clasificar los elementos que componen la idea o tema según el contexto en el que se desarrollará la trama del proyecto coreográfico, con base en los aspectos de espacio y tiempo.

Lo que debes saber

En tu bitácora anota y responde lo siguiente:

¿De cuántos participantes está compuesto tu proyecto coreográfico?

¿En qué lugar están?

¿Cómo es el espacio en el que bailarán?

¿Se encuentran en el exterior o dentro de algún espacio?

¿Cómo es el clima?

¿Qué hora es?

¿Cómo están vestidos?

Describe cómo es el aspecto físico de los participantes y cómo se relacionan con tu tema.

Y... ¿ahora qué?

Después de clasificar estos elementos tendrás un avance de tu proyecto, lo siguiente que deberás hacer será compartir este primer acercamiento del proyecto con tus compañeros, es muy importante que al exponer y escuchar el tema del otro respetes y aportes puntos de vista, ya que esto puede ayudar a mejorar tu proyecto.

A continuación, observa un par de videos que permiten ejemplificar cómo es el proceso de contextualizar, tener un primer acercamiento al laboratorio de exploración y su relación con los elementos del tiempo y el espacio.

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

<https://www.youtube.com/watch?v=p-mxfd3UBY>

4.1.4 Organización de materiales

Introducción al tema

Posterior a tu clasificación, elección y conocimiento de los aspectos imaginarios de tu tema lo siguiente será materializar algunos de ellos, en este sentido dirigiremos

parte de tu proyecto a seleccionar materiales como maquillaje, vestuario y atrezzo que permitan construir el ambiente necesario para tu puesta en escena.

Antes de empezar

Observa los siguientes videos que te permitirán tener referencia en la elección de los materiales necesarios para proyecto.

<https://www.youtube.com/watch?v=UTyCbCp-Bkc>

<https://www.youtube.com/watch?v=Bk-KyLTt-Ww&t=69s>

Lo que debes saber

Después de observar qué es el atrezzo y qué materiales lo componen y a partir de lo que escribiste en relación con el espacio, construirás el ambiente en el que sucederá tu puesta en escena, para ello es necesario que en los materiales que elijas consideres costos, así mismo, si es mobiliario propio de tu salón de clase o de qué manera se puede gestionar para su uso.

4.1.5 Asignación de roles

Introducción al tema

Es probable que en este punto de tu investigación te preguntes ¿y ahora qué más debo hacer? partiendo de esta cuestión es necesario recordar que el trabajo del coreógrafo no es unipersonal y requiere de otras personas que colaboren en el desarrollo y materialización del tema. Una vez que hayas expuesto tu idea, y considerado el espacio de realización, el tiempo y tu equipo de trabajo, debes asignar a cada participante las tareas que le corresponden.

Y todo esto... ¿para qué?

Planificar las actividades, los tiempos, el uso de materiales con la finalidad de registrar el proceso creativo en la bitácora de trabajo.

Lo que debes saber

Deberás asignar tareas a tu cuerpo de baile, en esta etapa será necesario elegir a las personas que desempeñarán la actividad de elección de vestuario con base en tu tema o idea, el atrezzo, el maquillaje y el tema o temas musicales para tu proyecto.

Y... ¿ahora qué?

Reúnete con tus compañeros de proyecto y analicen su proceso con base en las siguientes preguntas: ¿Qué dificultades han surgido hasta el momento trabajo y cómo se han logrado superar?, ¿Qué aportaciones nuevas pueden proponer para el proyecto? Recuerda que de ser necesario pueden ajustar sus tiempos.

Al finalizar describe en la bitácora de trabajo tu experiencia y las nuevas aportaciones.

4.1.6 Diseño coreográfico

Introducción al tema

El diseño coreográfico requiere de una serie de elementos que se van conjugando durante el proceso de investigación. Es necesario conocer a los participantes, el reconocimiento corporal y las posibilidades que su cuerpo tiene para moverse, hacer uso de la confianza en relación con el otro y con los demás, permitir escuchar y ser escuchado, tocar y sentir el cuerpo del otro, teniendo en consideración generar un ambiente adecuado para el trabajo de exploración.

Y todo esto... ¿para qué?

Crear a partir de impulsos creativos diferentes formas de movimiento en relación con el tema de origen.

Combinar tipos, formas, cambios de peso, acortamientos, estiramientos, movimiento libre, peso, fuerza, resistencia, aspectos motrices, energía, tipos de desplazamiento con el uso de saltos, brincos, vueltas, giros, y la forma de utilizar los elementos musicales.

Antes de empezar

En el siguiente video observa un ejemplo de trazo coreográfico que te permitirá diseñar los desplazamientos probables en tu coreografía.

<https://www.youtube.com/watch?v=azl9dwEneml>

Será necesario que consideres que el diseño coreográfico es el proceso más complejo y que requiere mayor tiempo para su ejecución.

Lo que debes saber

Elige trabajo por grupos, parejas, trabajo por consignas, trazando líneas, círculos, figuras, formas, esto te permitirá diseñar por el espacio la forma en conjunto con tu idea.

Considera el uso que darás a los elementos anteriores para construir frases de movimiento de cortas a largas.

Puedes comenzar haciendo movimientos imitando elementos de la naturaleza, por ejemplo, como se mueve el agua en un vaso, en una tina, el mar, las olas y este elemento en relación con el viento; de esta manera puedes incluir otro hasta tener diferentes formas.

Y... ¿ahora qué?

Escribe en la bitácora los tipos de frases de movimiento, cuál es el inicio y el cierre de estas y recuerda que cada exploración e investigación en el laboratorio de movimiento debe mejorar hasta que consideres que puede transmitir el mensaje de tu tema.

¿Qué aprendiste?

En una plenaria expongan la experiencia creativa con respecto al tema y su desarrollo, la estructura que utilizaron para su creación y los elementos coreográficos que fueron parte del laboratorio de investigación.

Tomando en cuenta los conocimientos de bloque anterior “Cuerpo, movimiento y espacio” y los conceptos aprendidos en este bloque, te resultará más fácil concretar tu proyecto. El cual tendrás que presentar ante el grupo y que será evaluado tanto por tus compañeros como por tu profesor.

Él te indicará los rubros que evaluará.

Referencias Bibliográficas

Bernal, M. C. (2010). *La coreografía: Graciela Henríquez, cuerpo / movimiento / pensamiento*. México, D.F.: Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

Cerny, S. (2013). *Coreografía. Método básico de creación de movimiento*. España: Paidotribo.

Chaplin, L. T., y Blom, L. A. (1982). *El acto íntimo de la coreografía*. (CONACULTA, Ed.) Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.

Dallal, A. (2007). *Los elementos de la danza*. México, D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México.

Humphrey, D. (1981). *La composición en la danza*. México. D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México.

Laban, R. v. (1926). *Coreografía*. Primer cuaderno. Alemania: Eugen Diederichs.

Medrano, Á. F. (2014). *El dramaturgista y la deconstrucción de la danza*. México. D.F.: Escenología.

Para saber más...

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

Referencias Bibliográficas

Andreola, F. (1994). *El cuerpo suspendido. Códigos y símbolos de la danza al principio de la modernidad*. Venecia: Il Cardo.

Dallal, A. (1979). *La danza contra la muerte* (Tercera edición). México: Instituto de Investigaciones Estéticas.

Dallal, A. (2007). *Los elementos de la danza*. México: Universidad Nacional Autónoma de México.

4.2 Producción escénica para la danza y montaje coreográfico

4.2.1 Elementos de la producción escénica

Introducción al tema

La producción escénica (también conocida como producción teatral) involucra la planeación, gestión, producción y financiamiento de todos los elementos que forman parte de la puesta en escena.

Debemos conocer las características de ciertos elementos técnicos que le darán sentido y significado a la propuesta escénica, así como las fases que intervienen en el proceso, desde la elección del tema hasta el momento cumbre de presentar el montaje coreográfico frente a un público.

Este contenido se localiza en la Unidad 3 “Danza en escena” del Programa de Estudios de Danza V, en sus cuatro especialidades: clásica, contemporánea, española y regional mexicana.

Y todo esto... ¿para qué?

Conocerás los elementos de la producción escénica que involucran la realización de un montaje coreográfico para concretar la producción, difusión y escenificación del mismo.

Antes de empezar...

Te pedimos que observes el siguiente video localizado en:

<https://www.youtube.com/watch?v=oSiDMu0Gzj8>

Mira detenidamente a cada uno de los bailarines que participan en la coreografía. Observa cómo van vestidos, si los ambientes son oscuros o iluminados, también mira los muebles o fondos que aparecen para dar ambientación al espacio escénico.

Todos los elementos que observaste tiene un nombre y una función definida. Los cambios de fondo los realiza un especialista, así como la iluminación y el trazo del baile también es ideado por alguien que sabe de composición coreográfica.

Lo que debes saber

4.2.2 Fases de la producción escénica

La producción escénica consta de tres pasos fundamentales

- **Etapa de pre producción**

En esta parte se gesta el proyecto. Implica analizar, diseñar, planificar y financiar.

Surge a partir de ideas individuales o colectivas.

Sus ejes principales son el análisis y la reflexión.

- **Etapa de producción**

En ella se logra dar cuerpo a las ideas y planes iniciales. Se debe tener en cuenta al capital humano con el que se cuenta y designar los roles: bailarines, coreógrafo, vestuarista e iluminadores.

También se toman en cuenta aspectos técnicos como: vestuario, maquillaje, iluminación, sonido, utilería, etc.

- **Etapa de post producción**

Se proyecta el resultado del proceso de planificación en donde se evidencia todo el esfuerzo y la preparación que implicó el proyecto.

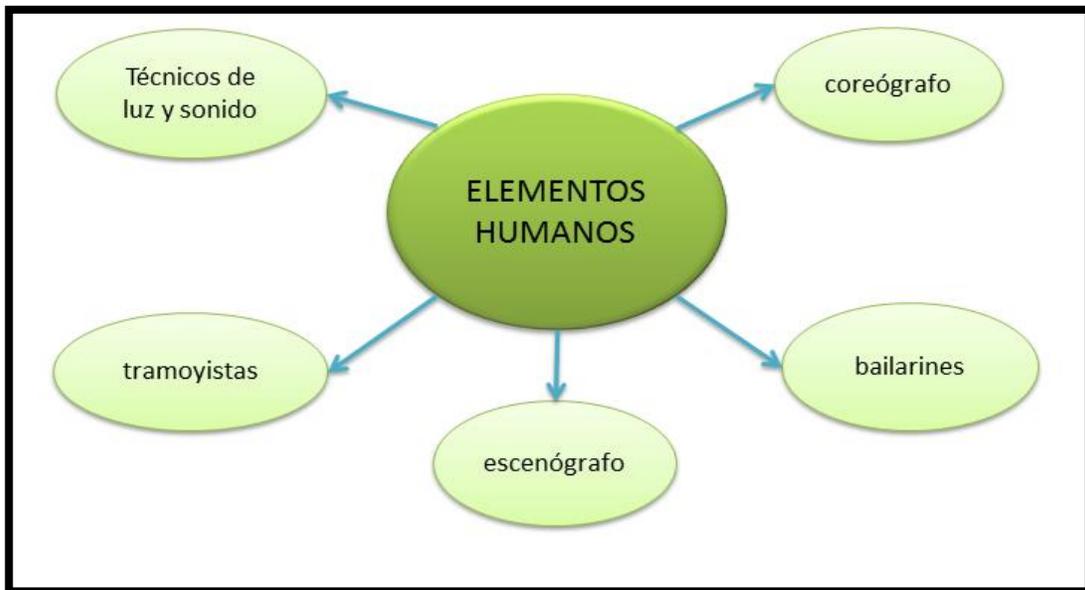
4.2.3 Elementos humanos y elementos técnicos

Son muchos los aspectos técnicos que se relacionan dentro de la planificación y organización de una puesta en escena. En el proceso de la producción escénica intervienen 3 equipos de trabajo distintos:

- a) El administrativo que se encarga de conseguir el teatro y todos los permisos para llevar a cabo la puesta en escena, de hacer la publicidad, de acordar los cobros en taquilla (si se diera el caso), y de organizar todo lo referente a la atención del público.
- b) El equipo artístico, formado por todos los integrantes que tienen que ver con la creación de la obra como los bailarines, el coreógrafo y músicos.
- c) El equipo técnico que trabaja tras bastidores: técnicos de sonido y de iluminación, utileros y tramoyeros.

Es de suma importancia que sepas que el trabajo escénico es colectivo. Es necesario hacer equipo no sólo con tu maestro, compañeros de grupo y de otros planteles, sino también con los técnicos del teatro; ellos merecen todo tu respeto, atención y disciplina, ya que sin su apoyo sería imposible realizar cualquier función. Esta organización permite presentar un trabajo sólido y armónico; si alguno de los tres equipos falla, el resultado en escena será deficiente.

Como parte primordial dentro de la producción encontramos diversos elementos que le aportan sentido a la propuesta escénica y que forman parte de los elementos técnicos. Observa el siguiente esquema para que te des una idea general.

A continuación te presentamos un desglose de estos elementos

Coreografía

La coreografía es una composición a través del movimiento, puede ser narrativa, es decir, que cuente una historia en la que identifiques claramente personajes y tal vez escenas (por ejemplo, el Lago de los Cisnes o el Cascanueces) o abstracta, simplemente basada en el diseño y desarrollo de los elementos de la danza. En este tipo de composiciones no hay una historia, lo importante es el diseño del movimiento y de los cuerpos en el espacio y muchas veces también el virtuosismo técnico de los bailarines. Si es una coreografía del género folclórico puede representar una fiesta y el lugar o época de donde proviene la danza en cuestión.

El coreógrafo es quien se encarga diseñar los movimientos y de estructurar los bailes. También debe, según su punto de vista, unificar todos los elementos de la escena: bailarines, maquillaje, vestuario, iluminación, música, escenografía y utilería. El coreógrafo realmente es también el director de escena.

Escenografía

La escenografía es el arte y la técnica de crear por medio de la pintura u otros medios el decorado para una representación teatral. El escenógrafo es el artista, pintor y decorador especializado que ejecuta este trabajo.

Existen diversos tipos de decorados y se pueden clasificar en decorados fijos y semifijos. Los decorados fijos se componen de un fondo que permanece puesto durante todo el desarrollo de la obra (telón de fondo). Los decorados semifijos están constituidos por biombos o paneles pintados, los cuales puedan ser intercambiados rápidamente en un cambio de escena, de manera silenciosa y sin que el público se dé cuenta.

En la danza los elementos escenográficos más usados son los telones de fondo; los decorados semifijos no se usan ya que se pueden convertir en un obstáculo para el movimiento de los bailarines en el escenario.

Utilería

Son los muebles, utensilios, instrumentos u objetos que el bailarín puede manipular y que se usan en una puesta en escena ejemplo: sillas, bancos, practicables o módulos de madera, etc.

Iluminación

La iluminación en un teatro es artificial y se controla desde una consola ubicada en la cabina. Con la iluminación creamos ambientes por sus cambios de intensidad, su concentración, dirección y modulación de colores con el objetivo de acentuar el significado y el carácter de la obra.

Con el uso creativo de la luz se puede transformar el espacio escénico, podemos hacer que parezca muy grande y abierto, o muy pequeño o que una superficie lisa parezca tridimensional. También puede modificar los rasgos de los bailarines, dependiendo de cómo se utilice.

El equipo lumínico del teatro se clasifica en dos tipos, uno de luz difusa para el alumbrado en general y uno de luz dirigida o concentrada para ser proyectada en determinado sector o para crear por medio de la luz y el color determinada atmósfera, además para atraer la atención del espectador hacia una parte del escenario o un personaje en especial. Para la iluminación escénica son utilizados soportes o armazones para candilejas, baterías, diabras, varales, cajas, etc.

Vestuario

Es el conjunto de trajes que los bailarines usan para las diferentes obras coreográficas. El vestuario debe colaborar, como el resto de los elementos que intervienen en escena, en la creación de un ambiente, de un periodo pasado o actual y de un lugar determinado. Son importantes para ello la confección, la textura y colores de la tela. Estos dos últimos elementos deben ser considerados para crear una ilusión al ser vistos de lejos y bajo una iluminación determinada, de manera que muchas veces son cosas que normalmente no utilizaríamos en nuestra vida cotidiana, sin embargo, el efecto escénico que nos proporcionan es lo importante. Los accesorios como joyas, collares, mantones, abanicos, bastones, deberán tener relación a la región y a la época de donde proviene el traje.

Maquillaje

El maquillaje en el escenario es utilizado para acomodar el color de la piel a las variaciones que la luz artificial produce, también sirve para rectificar imperfecciones y transformar fisonomías. Como lo dijimos en el punto anterior, este no es un maquillaje que normalmente se usa en la vida cotidiana.

Todo maquillaje inicia con una base líquida o cremosa, que acentúa el color natural de la piel, y al ser aplicado sobre el rostro con una esponja, brocha, algodón o los dedos crea un velo que empareja el color y cubre las imperfecciones de la piel. La piel debe estar limpia y seca. Usando un corrector claro se podrá acentuar una parte que se interese destacar y uno oscuro ayuda a afinar ciertas partes. También por la acción de las sombras, coloretes y lápices se pueden rectificar rasgos del rostro.

El siguiente paso previo a la presentación incluye:

- Realizar ensayos en el escenario para corroborar que todos los elementos se encuentran dispuestos y poder hacer los ajustes necesarios.
- Determinar las formas para promocionar el evento, ya sea utilizando medios impresos como carteles o postales o a través de medios electrónicos y redes sociales.
- Elaboración de boletaje en caso de ser necesario
- Elaboración de programas de mano

Por último y no por eso menos importante, la puesta en escena incluye a los espectadores; ellos concretan el acto creativo a partir de su experiencia receptiva.

Y... ¿ahora qué?

1. Para afianzar los conocimientos en torno al tema, te invitamos a observar el siguiente video “Elementos de una función” localizado en el siguiente enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=_12v6RouOO8

2. Ahora mira un segundo video para que puedas contestar las siguientes preguntas

<https://www.youtube.com/watch?v=omzg05Sa494>

¿Cuál es el nombre de la coreografía?

¿Qué tipo de coreografía es? Explica

¿Qué tipo de escenografía has podido identificar?

¿Consideras que el vestuario es el adecuado de acuerdo al tipo de danza y el contexto de la misma? Explica

¿Qué tipo de accesorios utilizan los bailarines? descríbelos

¿De qué tipo es la iluminación?

¿Cuáles elementos de utilería identificaste? Mencionalos

¿Qué aprendiste?

Utiliza la siguiente lista de cotejo para evaluar tus alcances. Te dará una idea de lo que has entendido del tema o lo que tienes que volver a revisar.

Aspecto a evaluar	si	no
Entiendo cuáles son los tres pasos fundamentales en la producción escénica		
He podido identificar en el video de manera clara cada uno de los elementos		
Logro entender la diferencia entre la utilería y la escenografía		

Referencias Bibliográficas

Alcázar, A., Mondragón, I., Ruvalcaba, R. y Trujillo, P. (2002). *Manual de prácticas teatrales. Quinto año.* (Colección: Artes Bachiller 8). México: UNAM.

Cerny, S. (2013). *Coreografía. Método básico de creación de movimiento.* España: Paidotribo.

De Santos, J. (2012). *Manual de teoría y práctica teatral.* España: Castalia Ediciones.

4.3 Origen y evolución de los espacios teatrales

4.3.1 Del teatro griego al teatro a la italiana

Introducción al tema

Las representaciones tuvieron su origen en las reuniones que realizaban los integrantes de una comunidad para celebrar sus ritos religiosos o mágicos. En un inicio se elegía un área específica para realizar el acto. La fuerza del ritual era lo que volvía especial a ese espacio otorgándole un significado. En las diversas culturas el concepto de escenario se ha ido modificando de acuerdo al punto de vista arquitectónico. Este tema forma parte de la Unidad 3 “Danza en escena” del programa de quinto grado.

Y todo esto... ¿para qué?

Comprenderás las características y la evolución de los espacios teatrales, y reconocerás los elementos que forman parte del espacio escénico, como un elemento del conocimiento que te servirá para concretar tu montaje coreográfico

Lo que debes saber

Los griegos hacían representaciones seis días al año y ubicaron un espacio entre dos colinas donde se formaba una cavidad natural para realizar sus obras teatrales, al cual denominaron *théatron* (*teatro*); en este espacio existía también un área donde la gente se podía sentar para ver la representación.

Imagen 25. “Grecia Epidaurus-antiguo teatro”. (Esmerejón, 2019).

Con el transcurso del tiempo Europa occidental tomó la palabra *tetaron*, de los griegos, convirtiéndola en *teatro* y con ella designaron todo el edificio destinado a representaciones.

Los romanos conservaron de los griegos la predilección por las representaciones teatrales y las combinaron con espectáculos violentos, como la lucha de gladiadores. Realizaban estas representaciones en una arena central de

forma elíptica, llamada anfiteatro o teatro arena y los espectadores se encontraban en gradas dispuestas alrededor.

Imagen 26. "Teatro romano". (Tomoaki , I. ,2019).

En la Edad Media la teatralización se da a partir del marco religioso, pero este fue prohibido varias veces por la Iglesia por considerarlo pecaminoso. Las obras ya no se realizan en los teatros sino en patios y plazas públicas. El público permanecía de pie en los patios ocupando tres lados de la plataforma que servía de escenario.

Imagen 27. "Teatro medieval". (Asociación Réplica, 2019).

Durante el siglo XVI y XVII los espectáculos se realizaban alrededor de las dos de la tarde y tenían lugar en un patio abierto, circular o cuadrangular, rodeado de galerías ocupadas por el público, en uno de los extremos se ubicaba el escenario rodeado por tres lados de espectadores. En esta época los llamados teatros isabelinos fueron los primeros edificios levantados en Inglaterra para la representación pública de obras teatrales, proporcionando un escenario permanente; en ellos se estrenaron muchas obras de Shakespeare.

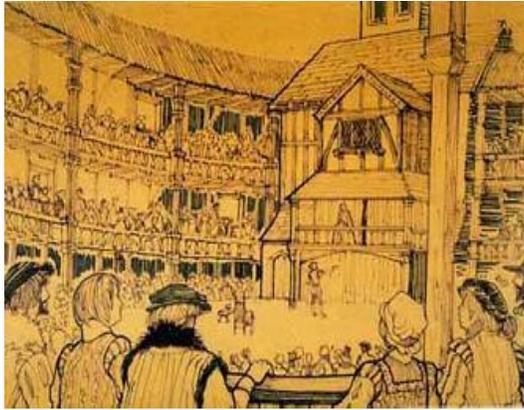

Imagen 28. "Teatro Isabelino". (Wikimedia, 2019).

El teatro a la italiana surge a principios del siglo XVII, cuando se edificó el Teatro Farnese, de Parma, en Italia. El escenario tiene forma de caja, con falta de una cara que es lo que permite ver la representación. El escenario está dividido de la sala, donde se ubica el público, por el arco de proscenio y su telón de boca (estos términos los veremos más adelante con precisión). Actualmente el escenario a la italiana es el que predomina en las representaciones teatrales.

Imagen 29. "Pequeño teatro". (Chuma23m, 2019).

Y... ¿ahora qué?

Busca en Internet imágenes del Teatro de Epidauro, del Teatro "El Globo" y del Teatro Olímpico Vicenza. Dibuja cada uno de los teatros y establece si es griego, a italiana o isabelino

Teatro de Epidauro

¿A qué tipo de teatro pertenece? _____

Teatro Olímpico Vicenza

¿A qué tipo de teatro pertenece? _____

¿A qué tipo de teatro pertenece? _____

4.4 El espacio escénico: zonas y estructuras

Lo que debes saber

Cuando la representación dancística se realiza en un teatro, se cuenta con diversos elementos que van desde el edificio propiamente dicho (zonas teatrales), hasta los instrumentos mecánicos y los elementos escenográficos, cada uno con una función específica.

El espacio teatral comúnmente llamado "teatro" puede clasificarse en relación a su capacidad y uso, por lo tanto, encontramos cuatro categorías: teatros de cámaras y ensayo, contienen de 100 a 500 butacas; teatros comerciales, su capacidad oscila entre las 500 y 1000; teatros líricos, con capacidad de 1000 a 2000; y finalmente, los teatros monumentales que superan las 2000 asientos.

4.4.1 Zonas del espacio escénico

Los teatros se componen de tres grandes zonas:

1. Zona de servicios. Se encuentran los despachos de dirección y administración, sala de ensayos, sala de descanso para los artistas, sastrería, cuarto de costura, sala de máquinas, almacén y camerinos.

2. Zona pública. También se le conoce como “sala”, formada por la platea o el patio de butacas, los anfiteatros, los palcos, las galerías, el vestíbulo, el bar y el guardarropa.

3. Zona de actuación. Conocida como “escenario”, compuesta por los siguientes elementos o componentes:

- La Boca escena. La boca o frontis del escenario delimita la escena del patio de butacas (zona donde se encuentra el público); dentro está el mundo imaginario de la representación y afuera está el mundo de la realidad cotidiana.
- El Proscenio. Del griego *proskénion*, formado por *pro* delante y por *skéne* escena; es la superficie del escenario que queda delante de la boca escena y por tanto del telón de boca; tiene una forma curva y en su borde externo lleva una batería de luces.
- Las escenas. Constituye el interior del escenario. Existen tres tipos: las escenas fijas, son cuadros llamados escotillones fabricados de tablas de madera; escenas móviles, están formadas por dos plataformas de escotillones, que se pueden subir o bajar o deslizarse hacia delante y hacia atrás, con la finalidad de presentar niveles o distintos escenarios; escenas circulares, conformada por una plataforma circular que se mueva mecánica o manualmente, permite presentar al público una escenografía, mientras en la parte trasera se monta otra
- El foso para la orquesta, situado debajo del proscenio en un nivel inferior que el de la sala. En él se ubican los músicos para no obstruir la visión de los espectadores.
- Los telares constituidos por una estructura de apoyo donde cuelgan los telones. Está conformada por vigas longitudinales, paralelas a la embocadura, en las que se colocan poleas, por las que pasan: cables, cuerdas que sostiene telones, bambalinas y aparatos eléctricos, entre otros.

Debido a que el teatro a la italiana es el más usado actualmente lo tomaremos como referencia para ver su estructura. En el tema anterior “Origen y evolución de los espacios teatrales” mencionamos que es como una caja y está constituido por dos cuerpos: uno visible en el que es montada la escena y otro superior que es invisible desde la sala y del que están colgados telones, rompimientos, bambalinas, etcétera. Esta parte alta está formada por un armazón de barras de hierro colocadas al ancho del escenario con travesaños espaciados regularmente.

4.4.2 Estructuras del escenario

El escenario está integrado por elementos que sirven para aforar (proteger) el escenario, entre los cuales se encuentran los siguientes:

- a) Telones de boca. Van acorde con la decoración de la sala y es la cortina que cubre completamente el escenario. Los principales telones de boca son: telón de hierro, se usa para aislar la sala en caso de incendio; telón a la italiana, se abre por el centro y se dirige a la parte superior de la embocadura; telón alemán, se levanta verticalmente; telón a la francesa, es una forma mixta entre el italiano y el alemán, se abre por el centro y después se eleva; telón griego, se abre lateralmente.
- b) Bambalinas. Son los elementos que enmarcan la embocadura. La primera bambalina se llama “guardamalleta” y resguarda la parte alta del escenario, es fija y puede ser de materiales duros o una cortina pintada.
- c) Bambalinón. Es la siguiente bambalina y tiene la función de aumentar o disminuir la embocadura. En los laterales van unas bambalinas llamas “previstas”, que abren o cierran para variar la anchura de la escena.
- d) Ciclorama. Es el panorama curvo situado al fondo del escenario, constituye una enorme estructura de tela y es un elemento muy importante de la escena, su función es apoyar el diseño de iluminación del espectáculo ya que sobre él se reflejan luces de diferentes colores lo cual provoca atmósferas visuales.
- e) Piernas .Complementan a las bambalinas. Son telas generalmente negras que se encuentran al lado del escenario y cuya función es evitar que el público vea a los bailarines cuando están esperando entrar a escena o también proteger de la vista a los técnicos, maquinaria u otros elementos que se localizan en esa zona.

Existen otros elementos importantes a nivel escenográfico:

- a) Los bastidores. Son estructuras de tela (dibujos, paisajes, etc.) montadas sobre una base de madera, que pueden colgarse al telar o clavarse al suelo.
- b) Los practicables. Son elementos reales de la escena contruidos de madera, por ejemplo, escaleras, rampas, puentes o cualquier estructura donde circulen los bailarines.

Dentro de los elementos que aportan a la iluminación encontramos:

- a) Las baterías, conocidas también como candilejas. Son aparatos de iluminación que se localizan delante del telón de boca y alumbran el proscenio.
- b) Las diablas. Es una pantalla larga que se cuelga de la parrilla del telar constituida por lámparas en serie colocadas en circuitos de colores (rojo, azul, amarillo).
- c) Los varaes. Se instalan de manera vertical a la derecha e izquierda del escenario, semejantes a las diablas.
- d) El reflector. Es un aparato de luz intensa y concentrada que se dirige hacia el objeto de atención, puede ser un actor o un bailarín.
- e) El cenital. Es un reflector importante para la escena. Se ubica en la parte superior del escenario para dirigir la intensidad de luz y favorecer la concentración y trabajo del bailarín.
- f) Calles. Son una serie de reflectores colocados lateralmente atrás de las piernas y su función es crear largos corredores de luz para provocar profundidad en el escenario.

Para que tengas una idea más clara, te invitamos a que observes el siguiente esquema

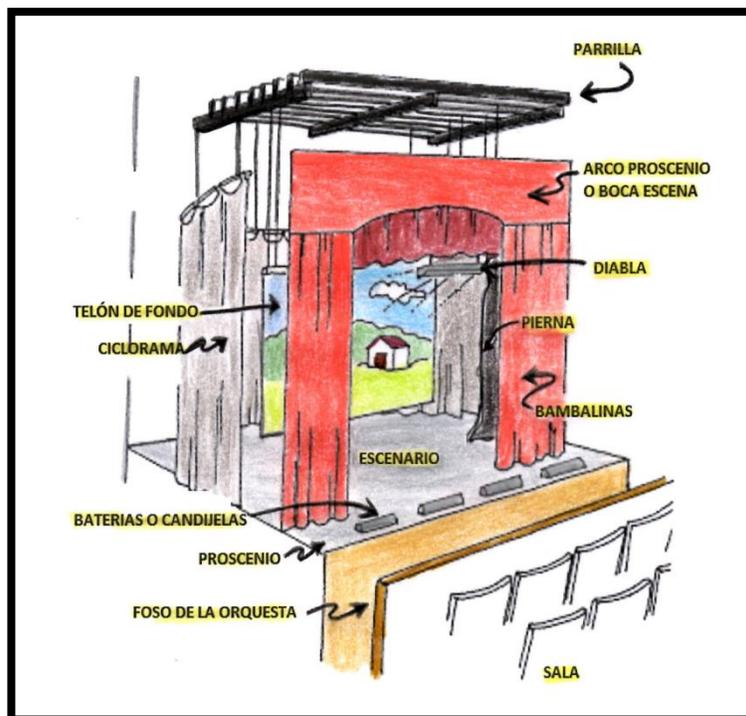

Imagen 30. "El teatro y sus partes". (Ateneo de Cáceres, 2019).

Y... ¿ahora qué?

1. Coloca sobre la línea la palabra que complete correctamente la oración

Preguntas	Respuestas
Los teatros _____ tienen una capacidad de personas que oscila entre las 500 y 1000.	a) monumentales b) comerciales c) de cámara
La zona de _____ contiene los despachos de dirección y administración, sala de ensayos, sala de descanso para los artistas, sastrería, cuarto de costura, sala de máquinas, almacén y camerinos.	a) de servicios b) de actuación c) público
El _____ es la estructura de apoyo donde se cuelgan los telones.	a) bambalinón b) bambalina c) telar
El _____ es la superficie del escenario que queda delante de la boca escena y del telón de embocadura.	a) escena b) proscenio c) foso de orquesta
Las _____ son elementos que enmarcan la embocadura.	a) telón de embocadura b) practicables c) bambalinas
El _____ es el panorama curvo situado al fondo del escenario.	a) ciclorama b) telón de fondo c) cámara negra
El telón de embocadura _____ se levanta verticalmente.	a) a la francesa b) alemán c) a la italiana

Referencias Bibliográficas

Alcázar, A., Mondragón, I., Ruvalcaba, R. y Trujillo, P. (2002). *Manual de prácticas teatrales. Quinto año.* (Colección: Artes Bachiller 8). México: UNAM.

De Santos, J. (2012). *Manual de teoría y práctica teatral.* España: Castalia Ediciones.

Para saber más

Términos teatrales. Recuperado de <https://es.slideshare.net/danzafilia/trminos-teatrales>

Video: elementos de una función

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=12v6RouOO8

4.5 Apreciación crítica de la danza

4.5.1 Formación de espectadores

Asistir a una función de danza te ofrece la oportunidad de experimentar emociones, admirar la expresión y el movimiento de los bailarines y encontrar tu propia interpretación a todo aquello que sucede en el escenario. Para que eso ocurra debes estar atento y dispuesto a dejarte cautivar a través de los sentidos, esto te convierte en un espectador, pero para disfrutar al máximo de la experiencia, es necesario que profundices en el conocimiento de la obra dancística y lo que le rodea y entonces verás el universo de posibilidades y experiencias que la danza en cualquiera de sus géneros puede ofrecerte.

Introducción al tema

“Danza en escena” es el nombre de la Unidad 3 del programa de 5º grado, al estudiarla podrás integrar los conocimientos que has adquirido a lo largo del curso, mismos que se verán enriquecidos con tu propia experiencia al formar parte activa de un montaje coreográfico o como observador consciente e informado de lo que implica la creación coreográfica de la danza cuando se lleva al escenario.

El primer tema se refiere al análisis, la reflexión y la apreciación argumentada no sólo de la obra terminada sino también del proceso creativo y su contexto, así como de la experiencia artística que hayas vivenciado, lo anterior significa que habrás de considerar aspectos más detallados y que requieren un mayor grado de conocimiento, lo que te permitirá no sólo disfrutar de la danza con mayor amplitud sino también apreciarla, valorarla y expresar tus ideas y conclusiones al respecto de una manera clara, precisa y sustentada.

Y todo esto... ¿para qué?

La finalidad primordial al estudiar este tema, radica en que conozcas y emplees los fundamentos teóricos que son básicos para la argumentación crítica de la danza mediante el análisis y la reflexión de la obra coreográfica y su proceso creativo, así como el registro eficiente de tu experiencia al participar o presenciar un montaje escénico, lo que te permitirá perfilarte como un espectador consciente e informado que disfruta plenamente de este arte en el ámbito escénico.

Antes de empezar

La danza, como cualquier manifestación artística, tiene la finalidad de comunicar y al respecto hay un sinfín de posibilidades. Ahora que estas por concluir el segundo curso de danza, sabes que apreciarla implica mucho más que sólo verla o practicarla y que al hacerlo entran en juego nuestras experiencias, sensaciones,

sentimientos y conocimientos al respecto pero, ¿qué tal si es posible encontrar el modo de disfrutarla aún más? y no sólo eso, tal vez es posible entender las obras dancísticas más allá de lo que te hubieras imaginado que era posible.

Antes de continuar te proponemos un sencillo ejercicio, al realizarlo pon mucha atención. Busca una pintura o fotografía que te guste y cuyo tema sea la danza en cualquiera de sus manifestaciones, procura que la imagen con la que trabajes sea de buen tamaño; a continuación obsérvala con cuidado e imagina lo que el artista quiso expresar, ¿crees que la obra evoca alguna época o acontecimiento en particular? Inventa una historia acerca de lo que el artista pudo estar pensando al momento de realizar la obra y qué tuvo que hacer para llegar a la imagen que ahora estas observando, ¿crees que saber estos hechos como realmente ocurrieron te ayudaría a acercarte un poco más al entendimiento de lo que la imagen comunica? ¿Crees que resolver estas preguntas te permitiría valorar y apreciar con más amplitud la obra que observas?

Este sencillo ejercicio tiene como finalidad abrir los cuestionamientos a partir de los cuales podemos acercarnos más profundamente al análisis de un producto artístico, que en el caso del tema que nos ocupa, se trata de una obra coreográfica.

4.5.2 Análisis, reflexión y apreciación argumentada de la danza en escena

Lo que debes saber

Te invitamos a que leas las siguientes preguntas:

¿Sabes qué debes hacer para perfilarte como un espectador consciente e informado?

¿De qué se trata esto de analizar un montaje coreográfico?

¿Cómo puedes comunicar tus experiencias y hallazgos de forma clara y sustentada?

Para contestar estas y otras preguntas al respecto, hemos de decirte que el momento en el que la danza es vista, observada y analizada desde una butaca donde el espectador se dispone a disfrutar de lo que sucederá es crucial, sin embargo, esto es sólo la mitad del camino, ya que para aproximarte aún más al entendimiento de la obra coreográfica hace falta tener un panorama más amplio de lo que la rodea; lo anterior abre una ventana que te permitirá ver otras realidades, otros contextos, otros momentos y otros significados.

Hay muchas maneras de darle lectura a una obra dancística a partir de la observación, todo depende de la perspectiva que tengas, tus intereses o tal vez

las expectativas previas, pero en cualquier caso es importante que cuentes con la información suficiente para dar respuesta a las interrogantes planteadas y eso también depende de lo que buscas.

Para poner en práctica lo anterior y lograr una lectura más profunda de la obra dancística, hay que considerarla como un todo constituido por diversas partes que unidas dan como resultado la obra en sí; al observarla hay que considerar lo anterior.

Continuemos ahora tratando de responder lo siguiente:

¿Qué es lo que podemos observar?

¿Cuáles son las partes del todo que constituyen la creación de los montajes coreográficos en cualquier estilo de danza?

A continuación te enlistamos las más importantes con la finalidad de ayudarte a visualizarlas fácilmente.

- **Ejecución-interpretación**
 - técnica
 - estilo de la región que se representa (si se trata de danza regional o española)
 - intención de los movimientos corporales
 - personajes

- **Creación y composición coreográfica.**
 - tema de la coreografía
 - trazos coreográficos.
 - discurso (lo que se quiere decir y cómo se dice en la composición escénica).
 - proceso creativo (elaboración del montaje coreográfico previo a su presentación, si es que estamos en posibilidades de conocer algo al respecto).

- **Contexto**
 - momento histórico que se representa o momento de creación que influencia al creador o coreógrafo.
 - influencias culturales de la región o repertorio que se representa.
 - clasificación
 - géneros dancístico-musicales

- contexto social que se representa o al que pertenece el repertorio

- **Apoyo de recursos**

- escenográficos
- musicales
- utilería y vestuario acorde con lo que se representa

Como verás, lo anterior en conjunto le da significado y coherencia a la representación escénica, pero es demasiada información y esa es la razón por la que es aconsejable que delimites muy bien tu campo de observación y te presentes a la función con información previa que te facilite la tarea.

Es necesario que te dejes cautivar por la atmósfera, la belleza del movimiento, la música y la representación en sí, pero a la par debes ser muy observador y cotejar lo que sabes con lo que ves, tratar de comprender lo que sucede, lo que comunica la obra y posteriormente reflexionar al respecto, analizar lo observado y finalmente tener la oportunidad de profundizar en la apreciación de la propuesta escénica, lo que te permitirá estar en condiciones de emitir una opinión o una conclusión sustentada.

Entonces, los pasos a seguir son:

1. Adquirir información previa acerca de lo que vamos a observar
2. Presenciar la acción como un todo.
3. Poner atención a aquello que nos interesa o nos parece susceptible de análisis según nuestros propios intereses.
4. Una vez concluido el momento escénico, registrar la experiencia artística
5. Reflexionar sobre las partes que nos interesa estudiar.
6. Analizar lo observado con base en la información que poseemos y buscar información complementaria en caso de que tengamos dudas, queramos corroborar datos o ahondar un poco más sobre algunas cuestiones.
7. Emitir una opinión o conclusión sustentada en los resultados de nuestra observación y apoyada en la información obtenida antes, durante y después del evento, es decir, argumentar el resultado de las observaciones.

Para reforzar el tema, te proporcionamos algunos conceptos que te ayudarán a comprenderlo mejor.

Analizar: implica que somos capaces de distinguir y separar las partes de un todo para conocer su composición y estudiarlas a detalle.

Argumentar: implica que es posible emitir un razonamiento para probar, destacar o demostrar nuestro punto de vista, lo que significa que estamos en condiciones de justificarlo adecuadamente.

Observar: se refiere a que es posible de examinar “algo” con mucha atención para detectar y asimilar información.

Razonar: es una actividad mental que implica que somos capaces de organizar y estructurar nuestras ideas para demostrar algo o llegar a una conclusión.

Reflexionar: se refiere a que somos capaces de pensar atentamente sobre alguna cuestión que nos interesa.

Como en todas las actividades que el ser humano desarrolla, ésta también requiere de práctica y con el tiempo te convertirás en todo un experto y entonces podrás decir que tú eres un espectador crítico e informado que aprecia la danza con mayor profundidad.

Referencias Bibliográficas

Acha, J. (1994/2003). *Expresión y apreciación artísticas* (1ª reimpresión). México: Editorial Trillas.

Cardona, P. (1993). *La percepción del espectador*. México: CENIDI-Danza.

Dondis, D. (2003). *La sintaxis de la imagen*. España: Ediciones G. Gili.

Newall, D. (2009). *Apreciar el arte: entender, interpretar y disfrutar las obras*. Barcelona: Art Blume.

Ragans, R. (2005). *Arttalk*. United States of America: Mc Graw Hill.

Para saber más...

Camps, A; Dolz, J. (). *Introducción: Enseñar a argumentar: un desafío para la escuela actual*. Recuperado de [https://scholar.google.com.mx/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=argumentar&oq=Real Academia Española](https://scholar.google.com.mx/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=argumentar&oq=Real+Academia+Española). Recuperado de <http://dle.rae.es/?id=2Vga9Gy>

4.5.3 Registro y valoración de la experiencia artística

Es necesario que tus impresiones y observaciones estén debidamente registradas con el objetivo de que cuentes con material suficiente para analizar la información obtenida, incluso aquellas notas que pudieran parecer casuales pueden constituir material valioso a tomar en cuenta. Existen diversas formas de registrar tu experiencia no sólo de la apreciación artística en cuanto a danza, sino del proceso de creación de la obra escénica, si es que tuviste ocasión de verlo de cerca o incluso tal vez si participaste de alguna manera.

A continuación te presentamos aquellas que pueden funcionarte mejor dependiendo del perfil de tu propia experiencia, sea como colaborador o espectador o ambos; quizás alguna sirva a los intereses e inquietudes que

persigues al profundizar en la apreciación, observación y análisis de un espectáculo dancístico cuando esta es interpretado sobre un escenario.

a. Bitácora

Es una herramienta que sirve para el registro cronológico del desarrollo de un proyecto, en este caso dancístico. En general se trata de un cuaderno que se destina para este fin en donde se anotan los datos del proyecto así como del propietario; el objetivo es registrar con detalle los acontecimientos y actividades que se desarrollan, así como reflexiones, comentarios e ideas; toda la información recabada resulta valiosa por lo que no es recomendable tachar notas o arrancar hojas, es importante que seas ordenado, enumeres las hojas y no olvides fechar tus registros. Te resultará muy útil si quieres dar cuenta del proceso creativo de la obra dancística, tanto si eres parte de ella como si sólo funges como espectador.

b. Crónica

Existen distintos tipos de crónicas pero para los fines de este tema hablaremos de una forma narrativa que se escribe cronológicamente y que registra información obtenida de primera mano; es muy útil para dar cuenta de hechos verídicos ya sea porque los presenciaste o porque obtuviste los datos de fuentes confiables, sin embargo, es válido que añadas tu visión personal de los hechos.

c. Relato

Hay diversos tipos de relato, aunque en general es posible hablar de una forma narrativa que en extensión es menor a la novela. Los hechos que se abordan pueden o no ser ficticios y suelen girar sobre un solo tema desarrollado con detalle aunque de forma concisa. Mediante el relato se transmiten las experiencias vividas y las reflexiones en torno a ellas por medio de la descripción, la explicación y la argumentación. El relato puede ser objetivo o subjetivo y su estructura suele consistir en planteamiento, nudo y desenlace.

d. Medios audiovisuales

Seguro que esta opción te parecerá muy familiar y accesible porque está presente en tu día a día, sin embargo, consideramos necesario analizar un poco sus características para saber con precisión de qué estamos hablando y así tú puedas aprovechar los beneficios que te brindan.

Los medios audiovisuales son herramientas que permiten registrar, reproducir y difundir mensajes que pueden ser sonoros, visuales o ambos, por supuesto también permiten la adquisición de conocimientos, además, facilitan el análisis de la información y la observación de algún suceso con más detalle o con diferentes velocidades. Ofrecen también la posibilidad de expresar las vivencias personales de forma creativa. Los mensajes pueden transmitirse de manera masiva, inmediata o simultánea y ser almacenados para reproducirse las veces que sea necesario; en algunos casos resultan interactivos y logran superar la

distancia y el tiempo y generan obras que se reproducen en dispositivos tecnológicos.

Para hacer uso de ellos es importante que manejes con cuidado la información para que el mensaje comunique lo que verdaderamente quieres decir. Es importante que recuerdes que si utilizas el trabajo que otros han elaborado, debes darles el crédito que merecen.

Los medios audiovisuales que actualmente se usan en mayor proporción son:

1. multimedia
2. fotografía
3. televisión
4. video
5. radio
6. cine

Te invitamos a que seas creativo y uses el que más te interese y se acomode a tus necesidades.

e. Ficha técnica

Se trata de un pequeño documento que contiene los datos básicos y la información más importante sobre un objeto, una obra artística, un programa, un proyecto, etc. Aunque la información contenida da una idea general, ésta debe ser clara y su contenido corresponder a los fines informativos para los que se requiere su elaboración.

Los datos que te sugerimos tomes en cuenta para una presentación de danza son:

1. Nombre del grupo o Compañía
2. Nombre del Director o coreógrafo
3. Número de participantes
4. Título de la coreografía
5. Tema de la coreografía
6. Género (s) dancístico-musical (es) presentado(s), si se trata de una función de danza regional mexicana. En caso de ballet, nombrar el repertorio, ejemplo.
7. Fecha de presentación
8. Lugar de presentación
9. Hora de presentación

Toma en cuenta que puedes realizar los ajustes que necesites.

Referencias Bibliográficas

Para saber más...

Barros, C. Barros, R. (2015). Los medios audiovisuales y su influencia en la educación desde alternativas de análisis. *Universidad y Sociedad*, 7 (3). 26-31. Recuperado de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202015000300005

Burgos, W. Madonado, H. (2016). Medios audiovisuales: una estrategia de aprendizaje del francés para los niños del preescolar del Colegio de la Candelaria. (Tesis de licenciatura, Universidad Libre). Recuperado de <https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/9085/Tesis.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Definición. DE. (2009). Definición de relato. Recuperado de <https://definicion.de/relato/>

Ecu Red. (2016). Medios audiovisuales. Recuperado de https://www.ecured.cu/Medios_audiovisuales

EcuRed. (2017). Relato. Recuperado de <https://www.ecured.cu/Relato>

El país. (). Consejos periodísticos: la crónica. Recuperado de https://www.edu.xunta.gal/centros/cafi/aulavirtual2/pluginfile.php/29644/mod_resource/content/0/TAREFA_O/Consejo_Cronica.pdf

Enciclopedia de características. (2017). 10 características de la crónica. Recuperado de <https://www.caracteristicas.co/cronica/>

Enciclopedia de ejemplos. (2017). 10 ejemplos de ficha técnica. Recuperado de <https://www.ejemplos.co/ficha-tecnica/>

In S SlideShare. (2014). Guía para elaborar la bitácora del cte. Recuperado de <https://es.slideshare.net/mery11111969/guia-para-elaborar-la-bitacora-del-cte-37729226>

In SlideShare. (2012). Los medios audiovisuales. Recuperado de <https://es.slideshare.net/palaopeiro/los-medios-audiovisuales-15007618>

López, R. et. al. (2013). El relato-estrategia de aprendizaje en la formación de docentes. *Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, 3 (6). 169-185. Recuperado de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=498150314010>

AUTOEVALUACIÓN

1. Nombre de una danza circular que se baila en Cataluña y que deriva de antiguas danzas griegas.

- A) Branle
- B) Pericote
- C) Fandango
- D) Sardana

2. ¿En qué siglo llegan los gitanos a la península ibérica?

- A) V
- B) X
- C) XV
- D) XVI

3. ¿Qué nombre recibió el período en el cual los musulmanes dominaron el sur de España?

- A) Hispania
- B) Al- Andalus
- C) Época de oro
- D) España Morisca

4. Con relación al tema “Evolución del baile flamenco”, ¿qué nombre recibió el espacio en el cual un grupo de artistas hacen del baile el centro de atención y con el que se formaliza el “cuadro flamenco”?

- A) Café de cante
- B) Cueva
- C) Ópera flamenca
- D) Zambra mora

5. Es el nombre que recibe la métrica sobre la cual se basan los diversos estilos, también llamados palos del flamenco.

- A) Ritmo
- B) Compás
- C) Pulso
- D) Tempo

6. Identifica en las siguientes figuras musicales cuál tiene valor de cuatro tiempos.

A) Blanca	
B) Corchea	
C) Negra	
D) Redonda	

7. ¿Qué nombre recibe el compás que tiene una métrica musical de 12 tiempos?

- A) Binario
- B) Ternario
- C) Amalgama
- D) Sincopado

8. En la técnica de castañuelas, ¿cómo se puede describir el toque pan?

- A) Percusión simultánea de un "pi" y un "ta"
- B) Percusión simultánea sobre la castañuela derecha con los dedos 2 y 3
- C) Choque libre de las castañuelas sin intervención de los dedos
- D) Percusión ligada y continua de un "ria" más un "ta"

9. Cuando hablamos de geometría del espacio. ¿ en qué dimensión podemos encontrar el plano de la rueda?

- A) Altura
- B) Profundidad
- C) Anchura
- D) Amplitud

10. ¿Cómo se define el trazo coreográfico?

- A) La distribución de los puntos fuertes en un escenario tradicional
- B) La expresión de una sensación, una emoción o una situación particular de alguna historia que se pretende exponer a un público
- C) La composición a través del movimiento que puede ser de carácter narrativo o abstracto
- D) La relación que guarda el diseño de piso y la secuencia de movimiento para la construcción de la obra

Solución a la autoevaluación

1- D	6- D
2- C	7- C
3- B	8- A
4- A	9- B
5- B	10- D

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM

Dr. Enrique Graue Wiechers
Rector

Dr. Leonardo Lomelí Vanegas
Secretario General

Dr. Alberto Ken Oyama Nakagawa
Secretario de Desarrollo Institucional

Dr. Luis Álvarez Icaza Longoria
Secretario Administrativo

Dra. Mónica González Contró
Abogada General

DGENP

Biól. María Dolores Valle Martínez
Directora General

Lic. Jaime Cortés Vite
Secretario General

M. en C. María Josefina Segura Gortares
Secretaria Académica

Lic. José Luis Sánchez Varela
Secretario Administrativo

M. en C. Ana Laura Gallegos y Téllez Rojo
Secretaria de Planeación

Q.F.B. Roberta Ma. del Refugio Orozco Hernández
Secretaria de Difusión Cultural

Lic. Ma. Teresa Valentina Castillero Ponce de León
Jefa del Departamento de Danza

Directores de Planteles

Lic. Enrique Espinosa Terán
Plantel 1 "Gabino Barreda"

Lic. Isabel Jiménez Téllez
Plantel 2 "Erasmus Castellanos Quinto"

Lic. Samuel David Zepeda Landa
Plantel 3 "Justo Sierra"

Mtro. Eduardo Adolfo Delgadillo Cárdenas
Plantel 4 "Vidal Castañeda y Nájera"

Mtra. Velia Carrillo García
Plantel 5 "José Vasconcelos"

Mtro. Isauro Figueroa Rodríguez
Plantel 6 "Antonio Caso"

Plantel 7 "Ezequiel A. Chávez"

Arq. Ángel Huitrón Bernal
Plantel 8 "Miguel E. Schulz"

Q.F.B. Gabriela Martínez Miranda
Plantel 9 "Pedro de Alba"