

R TEATRO REAL
CERCA DE TI

NEW YORK CITY BALLET

GUÍA DIDÁCTICA

Sobre el New York City Ballet

El **New York City Ballet**, fundado en 1948 por los célebres coreógrafos George Balanchine y Jerome Robbins, es una de las compañías de danza más punteras del mundo, con espectaculares bailarines y un repertorio sin igual.

George Balanchine fue un bailarín y coreógrafo ruso. En 1946, fundó la Escuela de Ballet de Nueva York (más tarde la Escuela de Ballet de la Ciudad de Nueva York) y, en 1948, fundó la compañía que eventualmente se convertiría en el Ballet de la Ciudad de Nueva York. A lo largo de su carrera, Balanchine creó más de 400 ballets, muchos de los cuales se han convertido en clásicos atemporales. También fue pionero en la fusión de la danza clásica con otros géneros, como el jazz y el moderno, y su enfoque en la técnica y el estilo de danza, cambió la forma en que se hacía ballet en todo el mundo.

Jerome Robbins fue un reconocido coreógrafo de la danza y comedia musical americana. Fue bailarín solista en el American Theatre, y fue director y coreógrafo de comedias musicales en Broadway. Algunos de sus trabajos más importantes fueron "West Side Story", la cual dirigió y coreografió, "El Violinista en el Tejado", o "The King and I". Creó una larga lista de coreografías para el American Ballet Theatre, el New York City Ballet y para su propia compañía, Ballets: USA.

Ficha artística.

NEW YORK CITY BALLET

Coreógrafos fundadores | George Balanchine y Jerome Robbins

Fundadores | George Balanchine y Lincoln Kirstein

Director artístico | Jonathan Stafford

Directora ejecutiva | Katherine Brown

Directora artística asociada | Wendy Whelan

PROGRAMA

SERENADE

Música de Piotr Ilich Chaikovski (1840-1893)

Estrenada en el Adelphi Theater de Nueva York el 1 de marzo de 1935

Coreógrafo | George Balanchine

Iluminador | Mark Stanley

Figurinista | Karinska

Orquesta Titular del Teatro Real

SQUARE DANCE

Música de Antonio Vivaldi (1678-1741) y Arcangelo Corelli (1653-1713)

Estrenada en el City Center for Music and Dance el 21 de noviembre de 1957

Coreógrafo | George Balanchine

Iluminador | Ronald Bates

Orquesta Titular del Teatro Real

THE TIMES ARE RACING

Música de Dan Deacon (1981)

Estrenada en el David H. Koch Theater el 26 de enero de 2017

Coreógrafo | Justin Peck

Figurista | Humberto León

Iluminador | Brandon Stirling Baker

Sonido | Abe Jacob

Una breve historia de la danza

Desde la Prehistoria, el ser humano ha tenido la necesidad de comunicarse corporalmente, con movimientos que expresaban sentimientos y estados de ánimo. Estos primeros movimientos rítmicos sirvieron igualmente para ritualizar acontecimientos importantes (nacimientos, defunciones, bodas...). En principio, la danza tenía un componente ritual, celebrada en ceremonias de fecundidad, caza o guerra, o de diversa índole religiosa, donde la propia respiración y los latidos del corazón sirvieron para otorgar una primera cadencia a la danza.

Durante la Edad Media, eran comunes los bailes cortesanos entre la alta sociedad, pero no se conservan muchas referencias escritas. La danza estaba asociada a los cultos religiosos, y fuera de esos ambientes se consideraba una actividad poco decorosa.

El ballet surgió en Italia del Renacimiento. Fue en Francia durante el siglo XVII cuando se creó la primera escuela de danza. El ballet se convierte en un medio de comunicación donde se empleaban a menudo máscaras para dar protagonismo a la expresión corporal. En el Romanticismo se introduce el tutú, se crea la técnica de ballet en punta, y se comienza a componer música únicamente dedicada al ballet.

La danza moderna surge en el siglo XIX, en contraposición de la danza clásica. En el siglo XX, la danza contemporánea se vuelve más popular, jugando con el ritmo y la improvisación y brindando una mayor independencia creativa a los bailarines.

Primeras civilizaciones

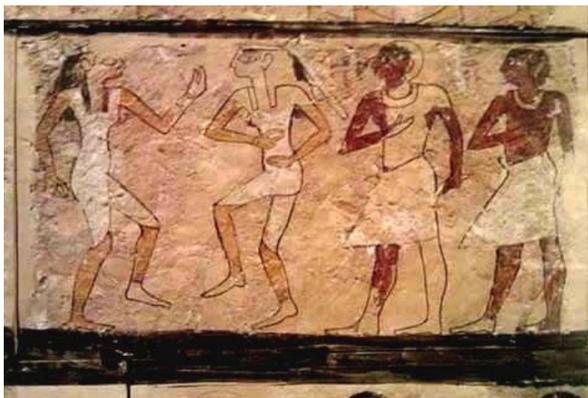
Desde el principio de la historia, las acciones corporales y la danza son algo natural para el ser humano. La danza y el habla diferencian al hombre primitivo del animal. Durante las primeras civilizaciones, la danza era un elemento más de expresión, formando parte de rituales de caza y supervivencia. Las pruebas artísticas más antiguas que podemos encontrar datan del Paleolítico Superior, aunque en el Mesolítico encontramos algunos ejemplos de pinturas rupestres en la cueva de El Cogul (Las Garrigas), en Cataluña, España.

Cada miembro de la tribu tenía asignado su papel dentro del ritual coreográfico: danzantes, músicos, testigos. La danza primitiva y la mayor parte de las actividades que realizaban estos pueblos eran de carácter religioso. En este contexto, la danza surge para expresar todas las necesidades vitales del ser humano, y poco a poco se van creando distintos tipos de danzas.

Egipto

En el origen de la historia de Egipto, la música y la danza eran sagradas y estaban unidas al culto funerario. Se realizaban grabados de escenas de baile en las armas y en las primeras tumbas, así como juegos y saltos, y en los bajorrelieves podemos observar que el baile era imprescindible en las fiestas que celebraban la vendimia o la cosecha.

Se han encontrado en varias pirámides pinturas que representaban danzas que se realizaban en honor a los dioses, ya que la danza tenía sus propios dioses. Aunque estos eran principalmente en honor a Osiris, Hathor era la diosa de la danza sagrada. Las danzas hathóricas eran cantos coreografiados en su honor, divididos en funerarios y de fertilidad.

La danza y la música se convirtieron en una parte imprescindible de la vida social y espiritual. La danza acrobática era muy apreciada entre los antiguos egipcios, alcanzando gran difusión y perfeccionamiento, y pasó de ser usada en rituales religiosos a ser parte principal de fiestas o eventos, convirtiéndose en una de las profesiones más respetadas.

Grecia y Roma

En la Antigua Grecia y Roma, la danza y el teatro se consideraban un servicio público. Formaba parte tanto de fiestas religiosas como forma de divertimento. En Grecia, las danzas solían estar asociadas a los juegos, en especial los juegos olímpicos. Además, influenciados por las danzas egipcias, se usaban como parte de los rituales a

Dionisio. Se podrían diferenciar distintas modalidades de danzas corales, como las

llamadas "Grandes Dionisiacas", que se realizaban a las afueras de la población, mediante carruajes, rituales y danzas, y para las que se construían diferentes escenas. Los personajes bailaban como experiencia de liberación en honor al dios Dionisos y lo hacían acompañados de instrumentos como los tamboriles y los crótalos.

En Roma, la danza era también una parte esencial en los ritos religiosos, con bases en las danzas griegas y etruscas. Heredaron de los griegos las danzas de armas y la danzas a Dionisos, aunque estas últimas evolucionaron en danzas orgiásticas de las fiestas del dios Baco (Dios de la agricultura y el teatro), llamadas Bacanales. La danza en Roma fue imprescindible en las reuniones de las clases poderosas, hasta el punto de que aparecen las primeras escuelas de danza. Además se pusieron de moda las pantomimas, espectáculos que combinaban música y danza en situaciones dramatizadas, pero sin texto.

Pintura fresco etrusco de la tumba de Triclinio, s. V a.C

Edad Media

Con el paso de los siglos, la danza pasó de tener un carácter más ritualístico a convertirse en un divertimento. Durante la Edad Media, eran comunes los bailes cortesanos entre la alta sociedad, pero no se conservan muchas referencias escritas. La danza estaba asociada a los cultos religiosos, y fuera de esos ambientes se consideraba una actividad poco decorosa, ya que el cristianismo prohibía las manifestaciones o espectáculos paganos. Es en este periodo que los primeros términos de danzas comienzan a surgir. Aunque no se conservan las coreografías, se pueden analizar sus características gracias a los dibujos y grabados de la época.

Ilustración del manuscrito de Roman de la Rose, 1420-30

Con el nacimiento de la corte, llega también un código social de comportamiento que se representa fielmente en estas danzas, bailadas en formación de hileras rectas y cadenas que van dejando, poco a poco, a la pareja suelta. Como los vestidos de los cortesanos pesaban mucho, los movimientos eran pausados, al contrario de los bailes populares.

Por otro lado, apareció la nueva figura de un personaje polifacético conocido como el juglar, el cuál convirtió el espectáculo callejero en la ejecución de acrobacias, canciones, recitales. Fue el primer "profesional" cuya función era distraer a los señores, componer danzas y bailarlas, cantar versos, hacer acrobacias, exaltar la belleza y el amor a la vez que viajaba por los distintos reinos. Su profesión fue esencial para la transmisión de la cultura popular.

Renacimiento

En el Renacimiento, las fiestas, banquetes y celebraciones de la alta sociedad solían concluir con un baile. Los jóvenes durante su educación tenían a un profesor de danza que les enseñaba los bailes de moda en la época. Aunque había danzas de todo tipo, se solían dividir entre dos tipos: las danzas altas (saltadas) y las bajas (más pausadas). Además se solían agrupar dos danzas contrastantes, de carácter lento y animado. Algunas de las más populares eran la pavana, la gallarda, la alemanda, la courante, la gavota y el branle, originario de Francia en el que el movimiento principal es lateral, y se bailaba en parejas o en un grupo formado por líneas o círculos.

Ilustración de Bartolomeu Pinelli de la danza "Saltarello"

A partir del s. XV surgirán los primeros maestros de danza que establecerán reglas y pasos precisos, enseñando a bailar a los cortesanos y publicando manuales con la coreografía y la música de las danzas de moda. La vinculación del arte dramático con la corte provocará enseguida la introducción de la danza en el teatro, que comenzará a desarrollarse como un arte propio sometido a unas reglas muy severas. Esta danza teatral dará lugar al ballet clásico.

La danza teatral renació en los escenarios palaciegos y cortesanos. Fue a partir del siglo XVI cuando empezaron a elaborarse tratados sobre la danza. El modelo estético de esta época fue más allá de las cortes italianas donde nació, y se extendió por el resto de Europa. Podemos considerar una primera época de desarrollo de la danza moderna gracias a la importancia que adoptó la pantomima en este periodo.

En estos momentos se empieza a estudiar y ejecutar el ballet y surgen las primeras expresiones más perfeccionadas. El origen del llamado Ballet de Corte se encuentra en

1581 en el Ballet Comique de la Reine como evolución de los espectáculos de finales de la Edad Media. En los ballets de corte aún no había escena, sino que al representarse en los salones de palacio, tenía un objetivo meramente estético y visual.

Barroco

Durante el Barroco, a Luis XIV, el rey Sol, le gustaba mucho bailar, por lo que llevó los ballets a los salones y fundó la Academia Real de la Danza en 1661. Esta academia es fundamental en la historia de la danza, es la antecesora del actual Ballet de la Ópera de París. Más tarde, los ballets comenzaron a interpretarse en los teatros, y desaparecieron de la corte.

La introducción en Francia del espacio escénico a la italiana en el siglo XVII transformó la representación con una nueva dimensión de la escena en la que se introducían efectos de perspectiva, maquinarias... El teatro a la italiana se caracterizaba por una planta en forma de elipse u óvalo, desarrollada sobre todo para la ópera. La danza pasó a ser vista de frente, y con este nuevo espacio de representación heredado del teatro los bailarines tenían menos espacios para bailar.

La danza se introdujo también en los géneros teatrales, integrada en el argumento. En este periodo la danza se profesionalizó haciendo gala de su virtuosismo, siendo sus principios el orden, el equilibrio, la armonía, la simetría y la precisión. Un ejemplo fue el minué o minuetto, una de las danzas europeas más complicadas en su ejecución, y que representa el refinamiento de la corte del siglo XVIII. Más tarde, la danza cortesana más importante fue el vals con el cual la danza evolucionó del baile en grupo al baile en parejas. Los bailes populares imitaban a las danzas cortesanas, y se extendieron rápidamente por distintos países.

"La Camargo baila" (1730), de Nicolás Lancret. Óleo sobre lienzo

Edad Contemporánea: el ballet romántico

El Romanticismo en el arte marcó la evolución de la danza a partir de la Edad Contemporánea del siglo XIX, donde el arte se utilizaba como medio de expresión personal, dando gran importancia a la individualidad del artista. Georges Noverre, considerado el padre del ballet moderno, pide que los movimientos sean naturales y expresivos, alejados de la exageración y el desorden. Los bailarines, según Noverre, deben poseer una cultura general y amplia, incluyendo el estudio de la poesía, de la historia, de la pintura, de la música y de la anatomía. También se le da una gran importancia a la figura masculina en el ballet, con figuras como Marius Petipa, Pierre Gardel, o Charles-Louis Didelot.

Figuras del Tratado Elemental Teórico y Práctico del Arte de la Danza, de Carlo Blasis (1820)

Con el Romanticismo surgió un nuevo estilo de ballet llamado "ballet romántico", caracterizado por la mitificación de la figura de la bailarina, el uso de argumentos fantásticos e irreales, y en una danza que busca dar en la bailarina la sensación de flotar.

Durante el siglo XX, mientras Europa evoluciona y se prepara para la gran renovación de la danza, en el siglo XX, Rusia acoge a bailarines italianos y franceses que, herederos de las formas del ballet romántico, fundamentan la escuela rusa de ballet. La escuela rusa se hace guardiana del sistema más clásico de entender el ballet. La unión del coreógrafo francés Marius Petipa (1818-1910) y del músico Piotr Illich Chaikovski (1840-1893) creó ballets tan conocidos y aún representados como *La bella durmiente* (1890), *El Cascanueces* (1892) o *El Lago de los cisnes* (1877). La coreografía de este artista se caracteriza por un gran virtuosismo de saltos, extensiones y giros, desarrollo del paso a dos, el tutú de plato y un mayor predominio de la danza sobre el argumento.

En este espectáculo del New York City Ballet, *Serenade* (1934) es el primer ballet original que George Balanchine creó en los Estados Unidos y es una de las obras emblemáticas de la compañía. Tomando como punto de partida la *Serenata para cuerdas* op. 48 de Chaikovski, Balanchine concibió esta pieza como una lección de ballet en la que podemos

ver todo lo que sucede en una clase de ballet, desde el comienzo con un simple tendu hasta algún que otro accidente.

S.XX: Danza moderna

A finales del s. XIX surgen otros espectáculos como el "music-hall" o espectáculo de variedades, canción con baile, teatro o circo, ofreciendo al público un nuevo gusto en la danza más divertida y popular. La danza actual busca espacios no convencionales, sale a la calle y utiliza como recurso la tecnología para transformar los antiguos espacios y escenarios, adaptándose a las nuevas necesidades artísticas.

Durante la primera mitad del siglo XX, la compañía de danza creada por Serguéi Diaghilev Ballets Rusos explota diferentes corrientes y géneros artísticos defendiendo la innovación y la vanguardia, junto con los mejores bailarines del Teatro Mariinsky de San Petersburgo. Aunque la compañía se disolvió en 1929, su influencia como una de las compañías más importantes de la época perdura hasta nuestros días.

La danza contemporánea puede definirse como un estilo resultante de fusionar otros que encuentran su base en el ballet clásico pero está exenta del rigor de esta disciplina. A diferencia de la danza clásica, el baile contemporáneo adquiere una expresión corporal más libre en cuanto a los movimientos.

A la vez, Estados Unidos se consolida como un nuevo foco cultural y artístico, dando origen a muchos de los bailes de la actualidad, y explorando nuevas corrientes artísticas. En este periodo se profundiza en la expresión de libertad de pensamiento y movimiento, explorando los sentimientos de la humanidad a través del cuerpo. Estas nuevas corrientes introducen un mayor número de pasos de baile, mayor contacto entre bailarines, nuevas coreografías más arriesgadas, o depuración de técnicas.

El claqué se popularizó en el siglo XIX. Se deriva esencialmente de una serie de fuentes, incluyendo la danza tradicional de zueco del norte de Inglaterra, bailes tradicionales irlandeses y escoceses, e incluso danzas africanas. Incluso el flamenco español se considera precursor del Tap, donde el sonido del ritmo de los pasos de los bailarines es esencial para la interpretación.

En Estados Unidos hay una gran variedad de danzas, es el hogar de la danza del hip hop y sus derivados del Rock and Roll, el swing o el charleston. El «Square Dance» es uno de los estilos de baile tradicional o baile “country” más importante en los Estados Unidos, y toma elementos de otras danzas tradicionales como las danzas inglesas del siglo XVII o las cuadrillas francesas del siglo XVIII.

Consiste en cuatro parejas (ocho bailarines) dispuestos en un cuadrado, con un par a cada lado. Dos de las parejas son cabeza, y las otras dos están a los lados. En la mayoría de las formas estadounidenses de square dance, los bailarines siguen una secuencia de pasos al ritmo de la música. En otras variantes, los bailarines no tienen quien los llame, sino que memorizan y ejecutan una rutina y una secuencia de pasos específicos.

En *Square Dance*, la segunda coreografía del New York City Ballet, George Balanchine unió las tradiciones de la danza folclórica estadounidense con el ballet clásico. Con música barroca de Vivaldi y Corelli, la versión original de 1957 dispuso los músicos en el escenario e hizo uso de un caller -persona que indica los pasos de baile con la voz, aunque la revisión de 1976 situó la orquesta en el foso, eliminó el caller y añadió un solo para el bailarín principal.

Otras grandes figuras referentes en la danza cuyas innovaciones marcan un antes y un después son:

- **Isadora Duncan:** bailarina y maestra estadounidense, libera el cuerpo de la mujer en la danza de las restricciones que la atan. Su danza busca la organicidad del cuerpo, sin detenerse en formas establecidas por el decoro.
- **Mary Wigman:** artista alemana, establece la danza expresionista en Alemania. Wigman hace aflorar el lado más grotesco, trágico e incluso demoníaco de los bailarines, y crea el movimiento a partir de improvisaciones, que se basan en las emociones de los bailarines.
- **Marta Graham:** es una figura imprescindible en el *modern dance* estadounidense. Definió el binomio *contract – release*, un mecanismo del cuerpo que implica la respiración y una gran movilidad en el tronco. Coreografió un gran número de obras, y actualmente su escuela y compañía siguen en activo,
- **Steve Paxton:** coreógrafo de la danza postmoderna en Estados Unidos, introduce en la danza conceptos como la inclusión del movimiento cotidiano, busca la multidisciplinariedad y apoya la idea de que cualquier persona puede bailar.

Recursos

- [La danza y música Romana](#)
- [La danza en el Renacimiento](#)
- [La danza en el Barroco](#)
- [El ballet Romántico: El Cascanueces](#)
- [La danza Moderna: El claqué](#)
- [Tráiler: New York City Ballet en el Teatro Real](#)