

danzando

Aprende algo más sobre
la música que bailas

la
música

Dory García

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Lo que acabas de descargar es una guía didáctica 📖 pensada e ideada para que a través de un juego sencillo aprendas algunas nociones básicas de la música 🎵 que utilizamos los pianistas para acompañar las clases de Danza Clásica mientras estás encerrado en casa. Piensa que algún día puede que seas maestra o maestro de danza 😊 y tendrás que trabajar con un pianista en tus clases, así que cualquier aspecto que aprendas con esta actividad, por pequeño que sea, pretendemos que quede grabado en tu aprendizaje para que lo puedas utilizar en un futuro.

También es bastante habitual que la musicalidad sufra de muchas carencias formativas, normalmente por falta de tiempo para trabajarla más y mejor y también por la falta de información musical específica a cerca del acompañamiento musical de los ejercicios que haces todos los días. Piensa que lo que aprendas hoy lo vas a poder poner en práctica al momento y que con el trabajo diario, no solo lo interiorizarás sino que además harás que tu musicalidad mejore considerablemente, o al menos eso pretendemos 😊.

Danzando la Música es un juego sencillo y básico, apunta tus respuestas y aguanta las ganas de mirar las soluciones al final 🙌.

Necesitarás una conexión a internet para poder acceder a los enlaces que te mandamos, en algunos tendrás que escuchar piezas musicales, en otros tendrás que ver algún que otro vídeo. Hay preguntas que te darán risa 😂 por lo fáciles y otras que te sacarán más ampollas en los pies de las que ya tienes habitualmente 😭. No nos odies, las hemos redactado con mucho cariño pensando en mejorar tus conocimientos.

Por lo demás, te aconsejamos que si te surge alguna duda la apuntes y nos la mandes a:

pianistasdanzagranada@gmail.com

...aunque también confiamos en que nos volvamos a ver pronto en clase para poder resolver todo lo que necesites en persona.

Te mandamos mucho ánimo para lo que queda de confinamiento y recuerda: no camines, BAILA!

Dory y Paz

Danzando la Música

1º, 2º y 3º

hola!

A pesar de que la danza existe desde los tiempos más antiguos del ser humano 🏹, desde los primeros rituales hasta la máxima expresión del alma del hombre, el estudio de la danza de forma profesional no se establecería en España 🇪🇸 hasta casi mediados del S. XIX con la inauguración en Madrid del primer centro de enseñanza oficial de Música y Artes Escénicas, el Conservatorio de Música y Declamación 🎭.

Es entonces cuando la figura del músico acompañante adquiere importancia de cara a la realización de las clases y la ejecución de los propios bailarines de los ejercicios teóricos y de repertorio 🎹.

En este sentido, los pianistas acompañantes del CPD Reina Sofía, queremos haceros partícipes de nuestro trabajo y de la importancia que tiene nuestra labor para el correcto funcionamiento ✓ de cada una de las sesiones que, a lo largo de vuestra carrera de danza y más especialmente a partir de las enseñanzas profesionales, os completan el currículo de vuestra formación.

Siempre os han enseñado a utilizar la lógica y la razón como punto de partida de cada cosa que hagáis, ¿nooooooooo? Pues siento deciros que, en esta ocasión, lo que menos vais a utilizar es la razón 🤖. Hablamos de danza y por tanto hablamos de Arte. Y el Arte es muchas cosas, pero sobre todo es Personal. Así que, por una vez, suéltate el pelo y quítate el moño y disfruta todo lo que puedas de esta guía. Busca dentro de ti. Encuentra lo que quieres bailar. Sé tú.

Para ello vamos a trabajar a partir de la propia clase de danza, que como todos sabéis 🧐 se divide en varias partes, según las cuales vais adquiriendo mayor fuerza y desarrollo progresivo de musculatura y articulaciones 💪👉. Estas partes sabéis que son:

- Barra
- Centro
- Saltos (pequeños, medianos y grandes)
- Diagonales
- Reverencia.

Esta estructura es la misma que se repite en clases como técnica de puntas 👩 o de varón 👨. No es nada nuevo que sois unos expertos en todo lo que os voy a contar. Creedme que no habría nada en el mundo que me gustaría más que, cuando hubierais acabado de leer esta guía me hubierais dicho ¡qué fácil era! 🙌👏👏

Por si acaso no fuera así, abrid bien los ojos y las orejas porque...
...comenzamos!!! ▶

Dory García

Antes de comenzar, necesito que nos centremos un momento en una cosa, una palabra. Sólo una. Quizá estés cansado de escucharla... Quizá estés tan acostumbrado que no seas ni consciente de cuántas veces la oyes a lo largo de la clase 😞. Pero seguro que no te habías parado a darle la importancia que realmente tiene. ¿Te has parado a pensar qué es lo primero que haces en un ejercicio? 😞 ¿eso que parece que está pero no es parte de él? 😞 ¿lo que a veces no te paras a pensar porque sale mecánico? 😞 ¿o a veces sale “de aquella manera porque el ejercicio no ha empezado aún”? 😞... pues sí, me temo que sí. Estoy hablando de las Preparaciones 😞. Ayyyyyy!! Esas grandes desconocidas!!

¿Pero sabrías decirme cuál es su función? 😞

Si tenemos en cuenta que la música en sí es un medio de expresión y comunicación, la carga emotiva aumenta cuando se trata del acompañamiento a la danza. La preparación, que ya forma parte del propio ejercicio, tiene la vital misión de mostrarnos el carácter, tempo y compás de nuestro ejercicio. Nuestras preparaciones son de 4 compases y en ellas es de máxima importancia que el alumno tenga la oreja 🧠 y el corazón ❤️ abiertos de par en par para poner todo su cuerpo y mente a disposición de la danza. Son 4 tiempos en los que tenéis que estar ya preparados desde antes de comenzar. Yo sé que esto es algo que ya sabíais, a pesar de que a veces se vea algún que otro traspie acelerado cuando empiezo a bajar teclas del piano 🐼🐼🐼.

¿Y qué pasaría si en lugar de 4 compases o tiempos fueran 2? Pues la escuela rusa lo tiene establecido así. En lugar de 4 tiempos de preparación, solo hacen la mitad, ¡¡y sin embargo sobreviven a ello!! Ello quiere decir entonces que es de máxima importancia que desde antes de comenzar el ejercicio estéis preparados y concentrados para cuando empiece a sonar la música. Sé lo sabéis, pero no está de más recordarlo de vez en cuando. Ya sabéis...sólo por si acaso... 😞

1) **Calentamiento.** Este primer ejercicio tiene la finalidad de preparar al cuerpo para la clase. El carácter del calentamiento suele ser calmado, pausado, para despertar cada uno de los músculos y articulaciones del cuerpo. Generalmente el tempo de este ejercicio puede ser binario (a 2 tiempos) o ternario (a 3 tiempos) dependiendo del profesor. Aunque es cierto que la escuela rusa es más de trabajar a 2 tiempos, en nuestro caso y dependiendo del curso que esté trabajando, se suele utilizar también un tiempo ternario. Es importante también ser consciente de que, aparte de estar despertando musculatura, comenzáis en este momento a despertar también el oído 🧠 para la clase que se presenta. Con estas dos opciones de tiempo, la música que podemos utilizar en un calentamiento es de lo más variada. Es por ello que quiero proponeros varias músicas y que con ellas penséis cuál podría ser la más adecuada en función de los calentamientos que realicéis en clase y por qué creéis que es la más cercana a vuestra forma de trabajar. No dejéis de escucharlas...

a) <https://youtu.be/IUeGI3s8fnw> (Music y Soren Bebe)

b) <https://youtu.be/GNUpWAQuuVA> (Tango I. Albéniz)

2) **Pliés.** Es el primer ejercicio propiamente dicho de la barra. En él se mezclan los demi-pliés con los pliés para hacer el ejercicio más completo. La finalidad de este ejercicio es la elasticidad de músculos y articulaciones y el control de la fuerza muscular en las bajadas y subidas de las piernas. Además, el movimiento tanto de la parte superior como inferior del tronco tiene que ser un movimiento lo más continuo y legato posible, como si estuvierais en una piscina de miel y os costara moveros por la fuerza que hace la miel contra vuestra intención.

El tipo de música que utilizamos en este ejercicio es por tanto una música legato, sin acentos, sin marcar, que os ayude a ese movimiento continuo y delicado. El tempo es ternario, porque estos compases a 3 dan más tiempo a una reacción del cuerpo y a que cada sensación del músculo y respiración se interiorice. Este ejercicio además suele acabar en equilibrio, con lo que nuestra música deberá marcar un cambio en las posibilidades sonoras del instrumento. Esto es, que podremos utilizar todo el registro del piano, desde las notas más graves a las más agudas, siendo estas últimas las que os ayudarán más a conseguir esa sujeción 🐱.

¿Os atrevéis a buscar una música que os guste y os pueda ayudar a ejecutar este ejercicio? ¿Qué se os ocurre? Os dejo un ejemplo.

<https://youtu.be/feiZ68UDvCQ>

3) **Tendu.** El tendu es un ejercicio donde la pierna es lanzada para cambiar directamente de una posición a otra, para fortalecer los empeines y alargar los músculos de la pierna. Es un ejercicio técnico con un movimiento más rápido que el anterior y en el que las acentuaciones pueden variar dependiendo del trabajo que quiera conseguir el profesor en el momento del ejercicio. Éstas pueden cambiar de dentro a fuera y en función de eso, la música debe acompañar al movimiento de la pierna.

En este caso, y a pesar de que la velocidad de los tendu pueda ser más rápida o más lenta, el tiempo del ejercicio es binario, siendo éste a dos partes. Es importante para vuestro oído, ese que no dejáis de educar durante las clases, ¿verdad? 😊, que tengáis claro siempre que el profesor lo marque, en qué lugar va el acento de la pierna y que, confiando en el buen hacer del pianista, lo marquéis al igual que la música. De lo contrario, no seríamos un equipo, y es lo que somos, no?? 😊

Hay una música que funciona muy bien con los tendus, incluso bajando la velocidad cuando son cursos incluso de enseñanzas básicas. Se trata de una música de origen americano, conocida como “música negra”,ailable, que surgió a finales del S. XIX y se hizo muy popular ya en el S. XX. Madre mía!!! Ese siglo no lo habéis pisado ni de cerca vosotros!! .(Qué viejas somos algunas, por favor... 😊). Pero...¿sabríais decirme de qué música se trata?

4) **Jeté**. En este paso el pie se levanta del suelo a baja altura. La energía del cuerpo tiene que estar conectada con el suelo y, a través de él, y como si de un tendu se tratara lanzar la pierna y el pie al aire con el empeine bien estirado. Es importante también en este ejercicio que la acentuación musical y por tanto del cuerpo esté bien marcada. En ese caso es fácil deducir que la música que nos sirve sería más propia casi de una marcha que de otra cosa. Seguro que si cerráis los ojos podéis imaginar una música de marcha similar a la militar, marcada, de un ritmo muy concreto, continuo, donde todos los “desfilandos” comparten la misma energía de movimiento. Si tuviéramos que ponerle un nombre, podríamos utilizar una polka o un galop. Eso, es el carácter del jeté en compás binario.

Si bien es cierto que no siempre los jeté son en este compás, puesto que en cursos ya de profesional como los vuestros, todos estáis trabajando jeté, en muchas ocasiones de frente a la barra en otro tipo de compás, también de velocidad rápida y marcado. Esta otra opción sería en un compás un poco especial porque dentro de que tiene dos partes y por tanto sería un compás binario, su división (lo que en música llamamos subdivisión) es ternaria. Es decir, es un compás con 2 partes donde dentro de cada parte entran 3 “semipartes”. Este tipo de compás es el 6/8 (seis por ocho) y es muy usado, como veremos posteriormente, en algunos tipos de saltos.

Os dejo algunos ejemplos de jeté en compás binario y en compás binario con subdivisión ternaria. ¿Con cuál de los dos te sientes más cómodo?

<https://youtu.be/9vYmw04wJPc>

https://youtu.be/yJBVFaj_eVo

5) **Rond de jambe (à terre o en l’air)**. El rond de jambe tanto a terre como en l’air generalmente es un ejercicio donde la música se mueve en compás ternario. Es uno de los ejercicios donde puedes volver a controlar respiración después de los anteriores jeté, marcados y “estresantes”. Ahora es el momento de poder expresar más tranquilamente. Es por eso que volvemos a compases ternarios, que nos dan más tiempo de reacción, ejecución e interiorización del movimiento.

El carácter de la música del rond de jambe debe ser al igual que el movimiento del ejercicio, un carácter ligado, expresivo, musical por encima de todo, evitando acentos innecesarios salvo los de primera parte de compás que generalmente además coinciden con cambios armónicos, por lo que tu oído, el que estás entrenando durante toda la clase 🧠 (no te olvides que la danza además de entrenar cuerpo y mente, entrena oído continuamente) te ayudará también a saber en qué compás te encuentras y cuáles son los tiempos que tienes que contar.

A pesar de que es un ejercicio a tres, legato, calmado, pausado, como los pliéés iniciales, ¿crees que serviría la misma música que hemos elegido para los Plié? ¿En qué crees que podría cambiar la música? ¿Crees que el acompañamiento de la propia música (lo que coloquialmente podíamos decir que “no es la melodía, sino lo otro que suena”) tiene que ver con esta elección de la música? 🧐

6) **Fondu.** Cuando empecé a trabajar como pianista acompañante de danza, todo me sonaba a chino. Era como un mundo que no sabía ni que existía y en el que de repente me tuve que aprender un montón de palabras, significados, movimientos, términos...y encima todo en francés! Oh mon Dieu! 😊. Y resulta que un día, yendo a comprar para llenar la nevera, reparé en uno de los frigoríficos del súper y vi un paquete de queso que ponía “queso para fundir, fondu” 😊. En ese momento pensé “anda mira!!! si fondu significa fundir!!!! Desde entonces, cada vez que llega este ejercicio, no puedo evitar imaginarme como fundiéndolos mientras toco y me resulta curioso ver esa lucha interna vuestra con-contr los movimientos legato, continuo, intenso sin ser marcado.

Pues sí, a estas alturas ya sabéis de sobra qué tipo de movimiento es el fondu. Y estoy segura de que también sabéis el tipo de música que le puede ir bien, ¿no?... pues no!!! Me temo que este ejercicio no tiene música preferida. Para mí es tan especial como quieras y tan diferente como tipos de profesores hay además de tan cambiante como días de clase tenéis. Lo único que hay que tener claro es que tanto música como movimiento deben ser fluidos. Generalmente se usan compases binarios como tangos, habaneras, pero también algunos ternarios como barcarola o incluso un vals no demasiado rápido pero consistente. Te voy a poner varios ejemplos de música que he elegido para un ejercicio de fondus. Imagina que tienes que marcarme un ejercicio en clase, tuyo, de tu propia invención. ¿Cuál de estas músicas elegirías? ¿Por qué?

- <https://youtu.be/C8fxXdijP3g> (Aly Tejas)

- <https://youtu.be/SPEt17UwRK4> (Josu Gallastegui)

7) **Frappé.** En este caso la musicalidad de los fondu nada tiene que ver con la rítmica de los frappé. El carácter de estos es marcado, precioso, de tiempo rápido. El bajo de pierna es el que ejerce el mayor trabajo en este ejercicio y por tanto, no hay tiempo para parar a recrearse. Así que toca sacar toda la energía que tenéis dentro y lanzarla ágilmente.

Si anteriormente hemos dicho que generalmente los ejercicios que necesitan mayor expresividad están en un compás ternario, no hay que ser muy hacha para deducir que éste, lo más lógico es que esté en compás

binario. Y así está. Binario y rápido. Vamos, uno de esos ejercicios que tanto nos gusta a los pianistas porque acabamos con los sudores cayendo... 😅 Pero bueno, vosotros lleváis sudando ya un rato...no pasa nada porque nosotros también suframos, no??

Generalmente en este ejercicio no hay mucho tiempo para pensar, ni por vuestra parte, ni por la nuestra. Así que, puestos a correr... vamos a echar un poco el freno y a abrir los ojos. Os pongo un enlace de un ejercicio de frappés de una escuela de Danza De Beijing (China) Técnicamente seguro que vosotros me podéis decir muchas cosas, más de las que yo sabré en mi vida de danza. Pero... ¿y musicalmente? ¿Qué me podéis contar de la música? ¿Os atrevéis a contarme algo sobre ella? Si tiene acentos, si es binaria o no, cuántos octos tiene, si debería cambiar en algún momento y no lo hace, o si ha cambiado y no debería haberlo hecho... ¿A qué os atrevéis?

https://youtu.be/bUhnS_7jY5s

8) **Developpé**. Después del ejercicio de frappé y aunque no siempre se hace, es común encontrar un ejercicio de developpé para trabajar el equilibrio de cara a realizar este paso en el centro y sobre todo para seguir trabajando la extensión de piernas. El carácter por supuesto es un carácter legato, expresivo, sutil y continuado. conocido comúnmente como Adagio, éste es también el tiempo y carácter de la música de este ejercicio. Y una vez más entran todos los aspectos que hemos ido nombrando hasta ahora de los movimientos lentos, por supuesto de compás ternario y tanto expresividad como respiración e interiorización de movimientos. Es como si a través de la música el cuerpo quisiera expresar aún más de lo que puede.

Aunque los conservatorios tienen la suerte de contar con músicos acompañantes, generalmente éstos son pianistas únicamente. Sin embargo, son infinitas las posibilidades de música en el mundo tanto occidental como del resto de culturas. Es por eso que, te animo a buscar entre todas las músicas del mundo, una música para un Adagio que no siga los cánones establecidos de música para la clase de Danza. Puede ser cualquier tipo de grupo, formación, estilo. Te dejo varios ejemplos. ¿te atreves a elegir tu propio adagio? Cuidado que en algunos de ellos no nos sirve toda la obra, sino solo un trozo, atentos a las indicaciones que os pongo al final de cada enlace.

-<https://youtu.be/T2r7SqXkWZw> (Northern light, O. Gjeilo. Música coral. en esta ocasión he elegido un adagio en compás binario aunque realmente es un compás de 4/4, que no es muy frecuente pero también podemos encontrar adagios en compás binario. Además, únicamente vamos a tener en cuenta hasta el minuto 1:27 pues luego cambia de compás y se vuelve irregular -lo que no quita que podáis escucharla entera porque merece la pena).

<https://youtu.be/mjvGjUovxPU>

(Nothing else matters, Metallica, Apocalyptica. Cuidado porque esta versión no está cuadrada. Tiene 4 de intro, después una parte con 5 tiempos, después 4 y a continuación 3 frases de ocho. No está cuadrada pero creo que tanto expresividad como tempo es fantástica para un Adagio.)

¿Te atreves a pensar tu propio adagio? ¿Quién dijo miedo? 🏆

9) **Grand Battement.** Después de la intensidad emocional de los ejercicios anteriores vamos a volver a darle caña al cuerpo, no? Pues en los Grand Battements sabéis que es lo principal. Fuerza, energía, control, en unas piernas que dejan la cadera sin mover con rodillas estiradas, empeines en su sitio...¿y con las orejas no hacéis nada al mismo tiempo? 😓

Ahhhh!!!! siiii!!!! escuchar, por supuesto!! para poder ir en música, para marcar los acentos, si el Grand Battement es con acento dentro o acento fuera. Todo eso es lo que nosotros tenemos que marcar para transmitir nuestra energía. Y digo yo...¿a dos o a tres? 🤔

Pues depende. Depende del curso, del acento, de lo que el profesor marque y quiera y sobre todo de lo preparados que estéis para poder lograr los objetivos correctamente. Y para eso nos sirve mucha música. Desde una jota, un vals si es música en compás ternario, hasta una marcha si se trata de un compás binario. La dinámica musical es enérgica, como así deben ser vuestros movimientos. Tienes que tener en cuenta como ya hemos dicho si el ejercicio tiene los acentos fuera (o arriba) o si por el contrario el acento está abajo. Esto último sería lo que continuamente nombráis como “empezar en el y”, de forma que musicalmente también cambia la forma de acompañar. Además de esto tenemos que tener en cuenta si el Grand Battement si hace en un tiempo o entre un gran Battement y otro hay tiempos de espera. Esto último se suele utilizar en los primeros cursos para conseguir que haya un control máximo de cuerpo, pierna, pelvis, cadera y espalda.

Con esta variedad de posibilidades hay también infinidad de músicas. En el caso de uno en compás binario podemos utilizar una música tipo marcha. Una de las marchas que podríamos usar es la marcha “de los toreros” de la Ópera Carmen de Bizet. Aquí os dejo el e sale. En este caso, qué creéis, ¿que el acento iría abajo o arriba? ¿Por qué?

https://youtu.be/47liX_b6_jc

10) **Estiramiento.** Estos primeros años de enseñanzas profesionales es habitual todavía que después del ejercicio de Grand Battement se realice un ejercicio de estiramientos para finalizar la parte de barra. Este Ejercicio aún

está guiado por el profesor pues es más fácil y menos peligroso de esta forma que os podáis hacer daño estirando de alguna forma “poco sana”. Es por esto que el llamado “pie a la barra”, seguido de “pie a la mano” y de poner el pie en cualquier sitio menos en el suelo (hay que ver qué manías tenéis los bailarines de poner los pies por el aire saltando como cabrillas!! 🐐😂)

Es el momento en este ejercicio de volver a la respiración controlada, pausada y de recuperación de los niveles corporales. Más adelante tendréis la oportunidad de hacer un estiramiento libre, pero de momento lo normal es hacer una serie de X ochos, que generalmente se nos han pedido antes o se nos van pidiendo sobre la marcha. Este es un momento perfecto para seguir profundizando en la musicalidad y sobre todo en seguir educando el oído. Volvemos a movimientos lentos en compases ternarios donde el legato, la continuidad, delicadeza, sutileza y sobre todo la expresividad son las características principales.

Centro es el nombre que recibe el conjunto de ejercicios que se en el espacio del bailarín pero en esta ocasión sin ayuda de la barra. En muchas ocasiones se trabajan pasos que ya se han incluido en los anteriores ejercicios de barra pudiendo añadir desplazamientos tanto laterales como hacia adelante o hacia atrás. Aunque la progresión en la intensidad de los ejercicios es idéntica a la de la barra, de menor a mayor, algunas escuelas como la rusa empiezan con el adagio, para pasar a piruetas y saltos y la escuela francesa por su parte comienza con los tendus para pasar a los saltos y piruetas.

11) **Emplazamiento/tendu de centro.** Como norma general, los tendus de centro están en un compás binario, de tempo rápido aunque no en exceso y en él se combinan giros en cuartos o medios. Esta música sin embargo no suele ser tan ligera como en los tendus de barra porque el bailarín necesita mantener más el equilibrio pues no tenéis el apoyo adicional que os proporciona la barra. Así que amigos, hay que apretar más el abdomen (entre otras cosas 😊).

Un buen ejemplo de música de tendus de centro es la muy usada música de ragtime. A continuación os dejo un ejemplo para que podáis usar vuestros conocimientos y crear un ejercicio de tendus de centro adecuado al nivel de cada uno. Así que, darle caña al cuerpo! A moverse, que lleváis demasiado rato sentados!!!

<https://youtu.be/udVMd3aFuk0>

12) **Adagio.** Si los adagios o ejercicios lentos de la barra ya hablábamos que eran ideales para trabajar la expresividad, es momento de que olvidéis todas aquellas preocupaciones de sujeción que tenéis mientras bailáis y os dedicéis “únicamente” a expresar. Es momento de demostrar todo aquello de que sois capaces. Los equilibrios, elevaciones, pequeños desplazamientos, giros, arabesque...no son nada si no hay corazón ❤️ en lo que bailáis. Si pudiera expresar con una sola palabra lo que es un adagio, ésta sería PASIÓN. Y es que, “sin pasión no hay arte” (Henry Matisse).

Seguro que estáis acostumbrados a escuchar al profesor de danza decir que este ejercicio tiene que salir de dentro 🤞, que es el que más muestra lo que el bailarín es, que os llevará a lo más alto de vuestra carrera. Y sobre todo, que aunque parezca lo contrario pues la velocidad de movimiento es más pausada, es el más difícil de todos. Es el EJERCICIO por excelencia. Es la danza en su máxima expresión. Y por tanto no podemos hacer oídos sordos a lo que sale del piano.

En la historia de la danza ha habido y hay grandes bailarines que se caracterizan por sus adagios que dejan sin palabras. Y seguro que todos tenéis algún/a bailarín/a favorito al que tengáis de referencia.

Y si no lo tenéis, ya es hora de que lo busquéis. Así que, dadle a YouTube , buscad en internet con qué bailarín os sentís más identificados y encontrad

ese Adagio que os haga darle al “repeat” una y mil veces 🔄. Seguro que conocéis muchos nombres: Nureyev, Pavlova, Plisetskaya, Fontein, Tamara Rojo... Buscad y encontrad, también se aprende sintiendo. ¿cuál es el que más os ha llegado? ¿Por qué?

13) Giros y piruetas. El momento de los giros es seguramente uno de los más deseados por todos vosotros. Cuando empezáis a bailar siempre preguntáis que cuándo vais a hacer piruetas y es verdad que cuando llega este momento las caras cambian y cogen un color de satisfacción que pocas veces se ve sufriendo con los frappé o los Grand Battement 😂. Pero sí que no podéis olvidar que para ello, además de tener controlado todo el cuerpo, es de suma importancia y más en esta ocasión que tengáis un control sobre vuestro oído y su capacidad de reacción.

Sabéis que hay dos tipos de giros y de ellos dependerá la dificultad de cada uno. Hay giros en el sitio, bien por cuartos, por medios o giros enteros que no se desplazan del sitio como los soutenu o giros con desplazamiento como los deboulé o los piqué. Además de esto, la pirueta añade la dificultad de que uno de los dos pies no está apoyado en el suelo y la otra pierna está elevada, bien plegada o bien extendida en arabesque o en attitude o en otra posición.

La música que se suele usar habitualmente para los giros y piruetas es una música en compás ternario, generalmente un vals no demasiado marcado ni acentuado pero que sí ha de tener claro el impulso que necesitáis para hacer ese giro o pirueta. La música es continua, sin ritmo demasiado cortante o staccato para ayudar a esa continuidad en el giro. Es importante para nosotros usar en ese momento pequeños giros musicales, pequeños grupos de notas generalmente ascendentes (de más grave a más agudo) para que vuestro oído trabaje a la par que nosotros y podáis coger el impulso para ese giro en el suelo en retiré o en caso de cursos un poco más avanzados, en relevé.

Os dejo un ejemplo que creo que va muy bien para preparar los giros en el sitio. Abrid las orejas, poneos las zapatillas y a girar!! 🙋

<https://youtu.be/bA6KjITNVFM>

14) Saltos. ¿Qué pasa? ¿estáis cansados? Pues todavía nos queda lo mejor! Así que vamos a por esos saltos!!

Llevamos ya un rato hablando de los compases que suelen coincidir con cada uno de los ejercicios que realizáis tanto en barra como en centro y por qué en unos se usa binario y en otros ternario. Y es hora de analizar qué tipo de compás usamos en cada tipo de salto.

Sabéis que los saltos los dividimos en: pequeños, medianos y grandes saltos. En el caso de los **pequeños saltos**, que os sirven para calentar los pies, tobillos

y empezar a adquirir elevación en el sitio, la música más usada es en compás binario. Se trata de una música además ligera, no pesada, en un registro de medio a agudo para que vuestro oído tenga esa sensación de elevación que tenéis que adquirir y separación de la tierra y no al contrario (lo que nos daría por ejemplo una música más marcial, más contundente). En la melodía de los saltos, ésta suele ser corta, picada, y usamos mucho el juego con silencios en notas breves, para conseguir ese movimiento rápido de desplazamiento en vertical de vuestro cuerpo.

Estos pequeños saltos suelen ser verticales y combinando pasos como Changements, echappe simple o batido, sissone simple y cambios de posición de 1° a 5°, 2° a 5° y combinaciones tantas como profesores tenéis. Hay además saltos que puedes utilizar desde pequeños saltos, como el tour en l'air por ejemplo en cuartos de giro o con giros completos en los grandes saltos o diagonales.

Aquí un ejemplo de música que todos alguna vez habréis saltado en clase porque entra dentro del repertorio más utilizado para este tipo de saltos por los pianistas. ¿La conocéis?

<https://youtu.be/P-G0j8nS5Z8>

Si nos vamos a los **saltos medianos** sí me gustaría hacer una distinción más que por pasos, que también la haremos, por carácter de la música. No podemos olvidar que en el caso todos los saltos, tanto pequeños como medianos y grandes el tipo de música dependerá en muchas ocasiones de la velocidad de ejecución y de los objetivos que se pretendan conseguir con la forma de trabajarlos. Pero si algo hay seguro es que, a medida que los ejercicios de saltos van avanzando, la velocidad y dificultad va aumentando y por ello el tiempo de la música nos debe ayudar también a conseguir esos objetivos.

En el caso de los **chassé** por ejemplo, es cierto que se trabajan desde los primeros cursos y que quizá en un tiempo binario es más fácil para asimilar el movimiento, pero una vez que el paso está interiorizado la mejor forma de trabajarlo es en un compás ternario.

Así funciona también un **assemblé**, en los que después de elevar el cuerpo impulsándose de ambas piernas, una de ellas se separa abriendo y la otra se desplaza a la pierna que se ha abierto. La música más característica para trabajar los assemblé es en compás binario de subdivisión ternaria, esto es un 6/8, con un carácter no muy marcado para que el salto no se haga demasiado pesado.

Sissone es otro tipo de salto que podríamos trabajar en compás de 6/8 a un 3/4 si se les quiere dar más amplitud, pues la finalidad de este salto es un ligero desplazamiento devant, a la second o derriere mientras una pierna se desliza por el suelo.

De la misma forma ocurre con la **glissade** que aunque no se trata de un paso en sí, aparece en múltiples combinaciones de pasos. En este sí que tenemos que tener claro que el acento va en la sílaba “ssa” de “gli-SSAAAAAde” y por tanto el pianista debe ayudar a esa elevación del cuerpo del bailarín para la caída del salto.

Todos estos saltos o pasos que se combinan entre ellos son apropiado para trabajar como hemos dicho en una música en 6/8 que no debe ser pesada ni excesivamente marcada, sino apropiada para conseguir esa elevación que estáis trabajando. Es por tanto un carácter ligero, sin pesadez, sin grandes acompañamientos en zonas graves del piano, lo que da sensación de aplomo, sino todo lo contrario.

A continuación os dejo varios ejemplos de música de saltos. ¿Sabríais decirme qué música es apropiada para qué salto? ¿O creéis que todas las músicas sirven para cualquiera de los saltos anteriores? 🤔

<https://youtu.be/xjDW3Y8j26g>

(Chasse. ¿Crees que sirve para otro salto?)

https://youtu.be/C3_b9r5P5gg

(Un 6/8 de Giselle)

<https://youtu.be/0Q5MuQbOfX8>

(Sissone. ¿Valdría para otro tipo de salto?)

Y si pasamos a los **grandes saltos**, está claro que lo que prima es, como su propio nombre indica, un gran salto. Generalmente en diagonal y para finalizar la parte de saltos, se trata de saltos con una gran energía en los que debéis desplegar toda vuestra fuerza y capacidad muscular. Para este tipo de saltos se usan los llamados “grandes valeses” que, con un compás de 3/4 nos dan toda la fuerza y a la vez la capacidad de reacción entre un paso y otro al ser un compás ternario. También en este sentido es fácil usar músicas como jotás, mazurkas o valeses brillantes.

Lo más curioso de estos grandes saltos es que, para que saltéis más no es necesario ir más rápido, sino todo lo contrario, sin exagerar en la lentitud, y haciendo especial hincapié en el acento de la primera parte del compás musical que es el que os marca el inicio de esa energía que debéis emplear para el salto.

Es habitual además en el caso de los pianistas rellenar la música, en esta ocasión sí con notas más graves, para dar ese cuerpo sonoro y esa energía que el ejercicio necesita. Si os dais cuenta, en este punto los pianistas ya tenemos más de un pelo fuera de la coleta y quizá andemos un poco más “espeluchados” de la cuenta y andemos “como pollo sin cabeza” que parezca que nos han salido más teclas de las habituales de pronto 🤔🤔. Es normal...todos estamos a tope en estos momentos de la clase, ¿no? Os dejo un gran allegro, a ver si alguno de vosotros se atreve a despejar muebles en casa y ponerse a hacerlo 😄

<https://youtu.be/IFbhtiocII4>

Pero no se vayan todavía!!!! Porque aún hay más!!!

15) **Coda.** Y si después de todo esto no estáis suficientemente agotados o no habéis dado suficientes vueltas sobre vosotros mismos, vamos a hacer un par de Codas...no?? 🤔

Pues sí, vamos a terminar con energía, que de eso tratan las codas. Para ello, generalmente vamos a usar una música en compás binario, porque aunque no siempre es así, es lo más habitual. Y es habitual que, aunque eche piedras sobre nuestro tejado, los pianistas tendamos a correr en este tipo de ejercicios. Debe ser la sensación de veros girar, y girar, y girar, y girar... Pero lo cierto es que el control es de suma importancia para nosotros y sobre todo para vosotros, que una vez más, estamos trabajando de oído.

Aunque a veces es cierto que no da tiempo a hacerlas y que quizá en los primeros cursos de enseñanzas profesionales aún no se trabajan a fondo, la Coda, esta concebida para ser el final del ballet, donde los bailarines se presentan y aparecen mostrando sus más grandes capacidades. Para ello ha de tocarse una música marcada sin ser pesada, continua sin ser legato, que marque muy claramente los tiempos que el bailarín tiene para realizar el paso o pasos.

Os dejo para acabar esta guía un ejemplo de música de Coda para que vayáis imaginando lo que estaréis haciendo dentro de poco en los grandes escenarios. ¡Vamos a por ello!

https://youtu.be/W_28qKWbGw0

<https://youtu.be/v2e7gQHUBO4>
(Don Quijote, Coda. Tamara Rojo)

16) **Reverence.** Si algo más nos enseña el mundo de la danza además de todo lo que implica directamente es el respeto al trabajo de los compañeros y demás elencos del mundo. Es por eso que, siempre se hace hincapié en la importancia de cualquier persona que trabaje a nuestro lado sea de la forma que sea. El caso de los pianistas acompañantes no es menos, por supuesto. Y he de reconocer que la primera vez que acabé una clase de danza y oí “un aplauso a la Maestra” no sé si me alegré, me emocioné, o cayó una losa de responsabilidad sobre mis hombros 😊.

Aunque en algunas escuelas como Berlín o Stuttgart hay también un saludo inicial al comenzar la sesión, de las mismas características musicales que la reverencia final, en nuestro centro no es habitual y por este motivo en esta guía hemos eliminado ese saludo de comienzo.

Pero no podemos olvidarnos de la reverence 🙏. De movimiento lento y pausado, en compás ternario, generalmente hablamos de 1 o 2 ochos, pactados previamente con el pianista en el que alumnos y profesores desarrollan el saludo y sirve de despedida. Pero no sirve únicamente de eso, sino que es el momento ideal para volver a la calma, a la serenidad que nos habían arrebatado los saltos y grandes saltos, y al control de la respiración sin olvidar la imagen de “todo es fácil” que debe reinar en un escenario. Este ejercicio abre el corazón y el alma del bailarín al maestro de danza, compañeros de aula, músicos acompañantes y sobre todo supone un entrenamiento a quien va dirigido realmente: el público.

Ahora bien ¿sabrías decirme si hay un orden establecido en el que se ejecuta esta reverencia? ¿A quien sueles hacerla primero? ¿Y después? 🙏

Conclusiones

Estos ejercicios que hemos realizado en esta guía no tienen otra finalidad que el acercamiento a la figura del músico acompañante, como motor de la danza, plasmada en vuestro caso a través de los pianistas. Se trata de ejercicios que podéis realizar en uno o varios días y no de manera mecánica, sino interiorizando cada uno de los ejercicios que realizáis en clase y que en estos momentos de confinamiento os está costando seguir con una constancia natural y ordenada.

Es por ello que os invitamos a participar activamente y a aprovechar esta época de trabajo individual para poder ver reflejado en la música todo el esfuerzo que hacéis. Queremos que sintáis la importancia de la música como parte de vosotros y no sólo como un “aparato para darle al play” ▶. ¿Os apetece que trabajemos juntos? Ya sabéis que podéis mandar vuestras respuestas, dudas, elecciones y sensaciones para que, entre todos, hagamos de este periodo individualizado un trabajo colectivo. Seguro que vosotros mismos os sorprendéis de vuestras conclusiones.

¡Mucho ánimo a todos! ¡Esperamos vuestros trabajos para poder crecer entre todos!

Dory García

danzando

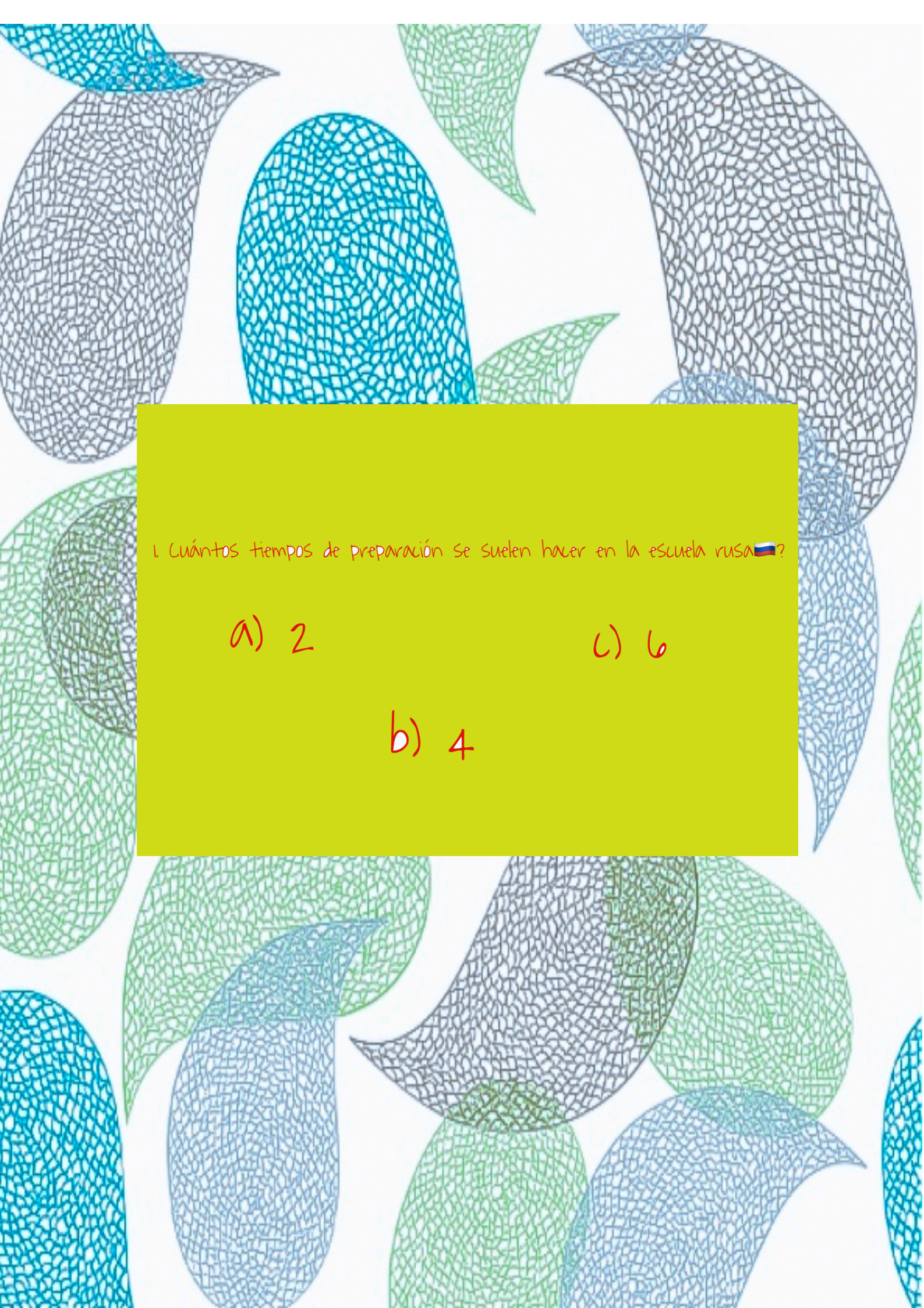
the
game

la

música

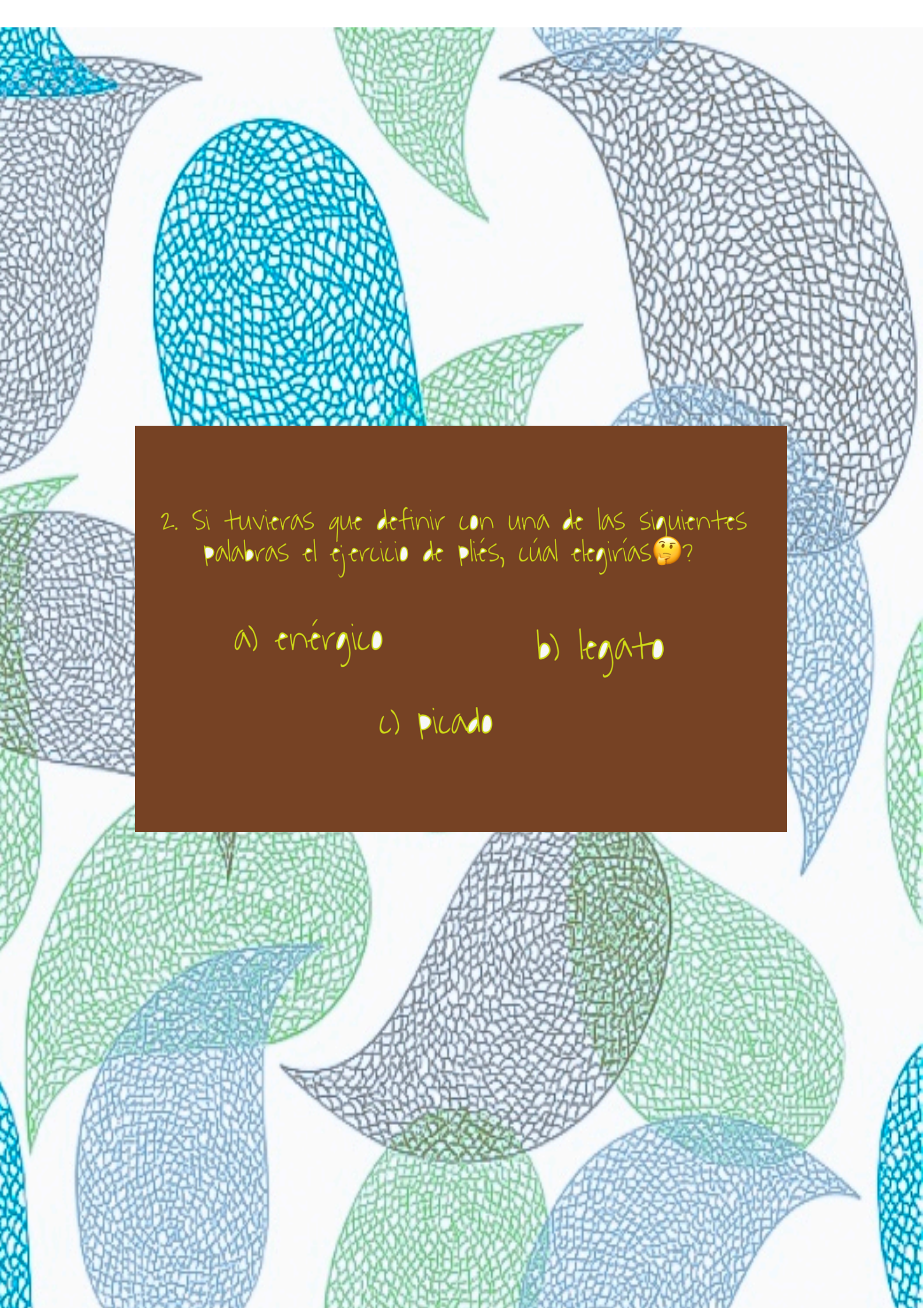

1. Cuántos tiempos de preparación se suelen hacer en la escuela rusa 🇷🇺?

a) 2

c) 6

b) 4

2. Si tuvieras que definir con una de las siguientes palabras el ejercicio de plés, cuál elegirías 🤔?

a) enérgico

b) legato

c) picado

3. Con qué tiempo se marcan generalmente los primeros ejercicios de saltos después de la barra?

a) binario

b) ternario

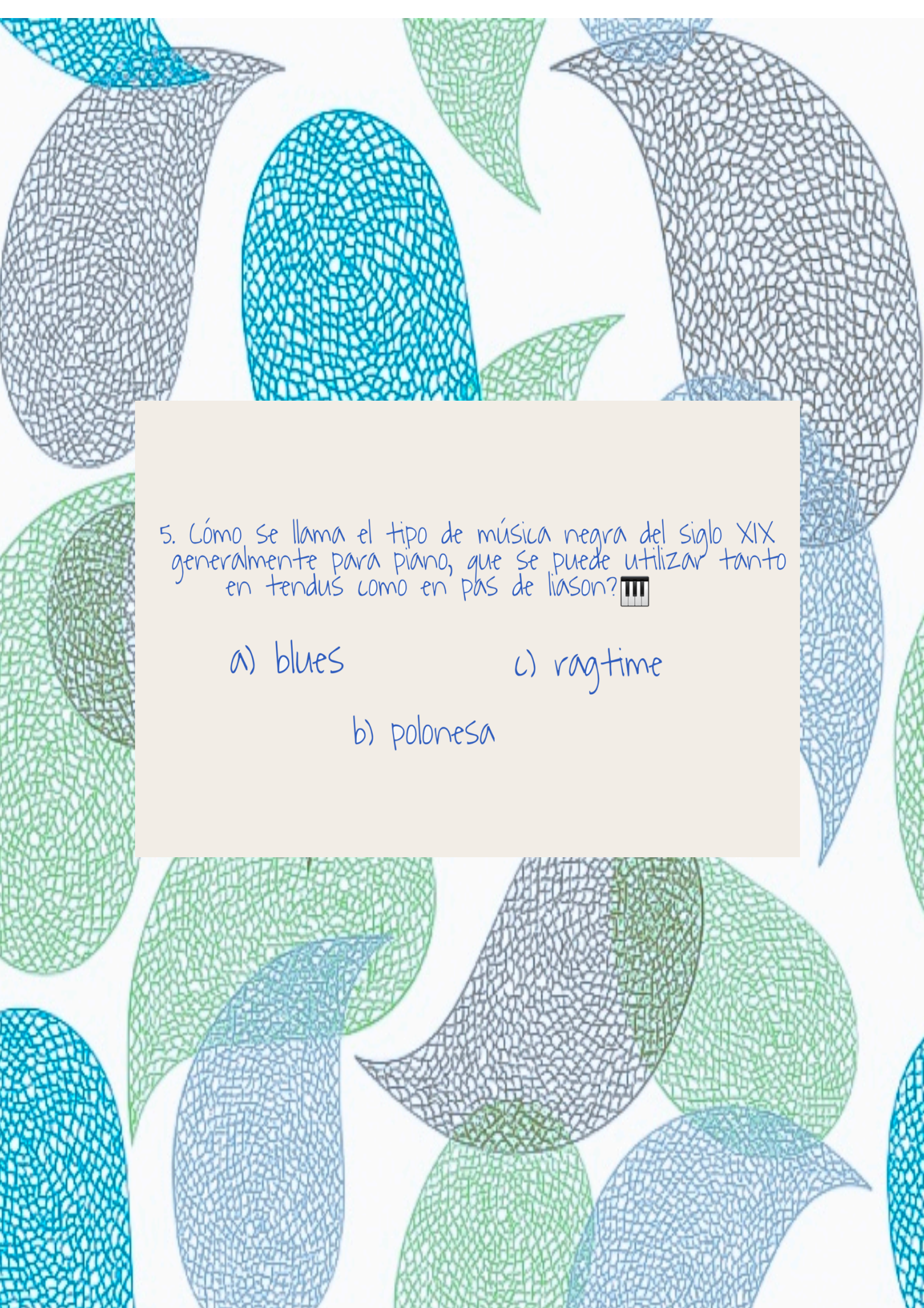
c) cualquiera de los dos

4. el ejercicio de fondus, se puede marcar con una de estas músicas, sabes decir con cuál?

a) tango

c) polka

b) rap

5. Cómo se llama el tipo de música negra del siglo XIX generalmente para piano, que se puede utilizar tanto en tendus como en pas de liason? 🎹

a) blues

c) ragtime

b) polonesa

6. cuál de esta serie de ejercicios de la barra está en el orden correcto? ➡➡➡✓

a) tendu-grand battement-fondu

b) pas d liaison-adagio-frappé

c) Frappé-fondu-rond de jambe

7. ES cierto que las puntas de ballet no tienen lado derecho y lado izquierdo? 🦶🦶🦶🦶

a) SÍ 👍

b) NO

c) Si tienen, Se marcan con un punto en la suela

3. Cuando haces pequeños saltos, existen pasos o saltos que van girando, cómo lo hacen? 🤖

a) de cuarto de vuelta en cuarto de vuelta siempre y solo

b) de media vuelta en media vuelta siempre y solo 🤔

c) pueden girar por cuartos de vuelta o por medias vueltas, o por los dos

9. La coda siempre está al comienzo del acto II de todos los ballets, sobre todo en los ballets franceses como Carmen, de Bizet quien además lo pidió expresamente en el libreto de la ópera del mismo nombre.

a) verdadero

b) falso

10. cuándo empiezas a bailar en un ejercicio? 🕺

a) cuando cuento cuatro tiempos después de empezar la música 4

b) cuando comienza la música 🎵

c) cuando mi profesora de danza dice "y"

RESPUESTAS

Cada acierto te da un punto!

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

 30-3

Los Des-Pa-u-cos
PUNTOS

 Enhorabuena! Sí, enhorabuena, por algo se empieza y hoy has dado tu primer paso para mejorar tu musicalidad como bailarín o bailarina

 24-6

Music Lover
PUNTOS

vamos bien! si sigues prestando atención a lo que escuchas cuando bailas en clase e interiorizando la música y su respiración, pronto te fichará el Royal Ballet como primera oreja estrella de su cuerpo de baile

 17-10

superEars/
PUNTOS

Enhorabuena! vas camino del estrellato sin duda!
Dice Tamara Rojo que la musicalidad en un bailarín lo es TODO! recuérdalo siempre y haz de tu gran musicalidad tu arma secreta para brillar siempre

ACTIVIDAD

EVALUABLE

Para completar este trabajo tienes que mandarnos una pequeña tarea a dorypiano@hotmail.com

Elige las músicas que más te gusten y juega a ser profe por un día

Grábate en video marcando los siguientes ejercicios y mándanoslos!

CURSO

- 1° —→ un ejercicio de la barra
- 2° —→ un ejercicio de la barra
- 3° —→ uno de la barra y uno del centro
- 4° —→ uno de la barra y uno del centro
- 5° —→ dos de la barra y dos del centro
- 6° —→ dos de barra y dos del centro

Una guía creada por Dory García y Paz Sabater con
motivo del confinamiento
Por la COVID-19
Diseño Paz Sabater

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).