

danzando

Aprende algo más sobre
la música que bailas

*la
música*

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/).

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:

paz.sabater@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

4°, 5° y 6° de Clásico

hola!

A estas alturas de tu vida, seas consciente o no, hay muchas cosas de la dinámica de una clase de danza clásica que ya sabes. Sabes que se divide entre la barra y el centro, que hay ejercicios más rápidos y más lentos, que hay diagonales en las que te mueves a través de la sala y que cuando menos te lo esperas, te toca ponerte las puntas (👧) o saltar como si no hubiera un mañana (👦). Pero créeme, la clase de clásico es todavía mucho más que eso. Es **ARTE**. Puedes hacerte un tatuaje o hacer un letrero luminoso, te aconsejo que esa sea una idea que nunca se te olvide.

Pero a parte de esos aspectos básicos que ya sabes, ¿qué cosas tienes claras a estas alturas de la música que bailas? ¿Sabes en qué compás suele marcar tu profesora los *pliés*? ¿Sabes qué carácter tienen esos *tendus* que a menudo toca el/la pianista y que tanto te gustan? ¿Eres consciente a veces de que gracias a la música que escuchas, te inspiras y la pierna te sube un poco más? O, espera, empecemos por el principio: *¿eres consciente de la música que suena mientras bailas?* ¿La escuchas? Me gustaría que hicieses un ejercicio de honestidad total y respondieras esa pregunta en tu interior, tómate unos segundos: Tranquila, tranquilo, la respuesta es sólo para ti 🤔.

Una vez hayas respondido, entonces podemos empezar. Si tu respuesta es que **SÍ** 👍 enhorabuena! 🥳 eres parte de ese alumnado afortunado por tener una oreja 👂 más fina que el coral! Esta guía será un paseo para ti y probablemente te aporte conocimientos musicales pero sobre todo te entretenga.

Si por el contrario tu respuesta es **NO**, enhorabuena también! 🥳 eres parte de una inmensa mayoría y hoy es el comienzo de una nueva era en tu vida, en la que el 3/4 dejará de ser 12 y la preparación un misterio indescifrable. Todos los días son buenos para empezar a mejorar algo y seguro que con el juego que te propongo te entretienes como tus compañeros de arriba 📶 pero sobre todo aprendes un montón.

Así que 3,2,1...GO !

Paz Sabater

Antes de comenzar, quiero compartir contigo unas nociones básicas acerca de cada uno de los ejercicios que habitualmente se trabajan en la clase de danza clásica. Aspectos muy básicos y sencillos para que te resulte fácil recordarlos. Ten en cuenta que se trata de elementos musicales ligados a las cualidades básicas de los pasos y movimientos de una clase estándar. Como apoyo he utilizado una guía maravillosa para pianistas y maestros de danza que te recomiendo y que se llama *Dance and Music, a Guide to Dance Accompaniment for Musicians and Dance Teachers* y que escribió una fantástica pianista llamada Harriet Cavalli¹.

1. Pliés: Los *pliés* son tranquilos, fluidos, legato. La música que los acompañe debe ser razonablemente lenta. Por lo general se suelen acompañar con un $\frac{3}{4}$, “um-pa-pa, um-pa-pa”...Arranca la clase y con los *pliés* debe “arrancar” también tu oreja 🧠, trabaja la musicalidad ❤️ desde el primer momento. Una buena forma de trabajarla es prestarle mucha atención en los tiempos lentos que hay en la barra. El *plié* es uno de ellos y para eso te vendrá genial.

Curiosidad: Puede que esa estructura de “um-pa-pa, um-pa-pa”, te recuerde al vals, en este caso sería un vals lento, una pieza que puedes pedir para acompañar unos *pliés* en una clase de principiantes, porque al ser tan marcadas las cuentas del $\frac{3}{4}$, el oído se guía mejor. Sin embargo, en una clase avanzada no se suele utilizar tanto...

Te pongo un ejemplo del vals lento para *pliés* del pianista Soren Bebe, ya que doy por hecho que trabajas un nivel más avanzado, para que distingas ese $\frac{3}{4}$ más marcado que ayuda a entender la dinámica musical del *plié* mucho mejor cuando se es principiante:

https://www.youtube.com/watch?v=kABWKYb5_BE

2. Tendus: El tempo con el que acompañar los *tendus* dependerá mucho de cómo estos sean categorizados: los hay lentos, los hay rápidos, los hay que van a un tempo medio, los hay con energías diferentes y dinámicas también distintas. Los *tendus* son como un camaleón 🦎.

¹ Cavalli, Harriet. *Dance and Music: A Guide to Dance Accompaniment for Musicians and Dance Teachers*. Gainesville: University Press of Florida, 2001.

Curiosidad: Si el *tendu* es lento podrás pedir un 2/4 o un 3/4 en función de lo que necesites, si es más rápido por lo general será binario el compás que te haga falta.

Escucha este ejemplo de estos últimos tocados por el pianista Ala Reznik:

<https://www.youtube.com/watch?v=PAEfx6OVltw>

3. Jétés: Aquí podemos hablar de los *jétés* y los *dégagés* (un *jété* sin acentuación). Estos pasos son un poco más fáciles de definir cualitativamente que los *tendus*. Por lo general los maestros de danza suelen darle una velocidad media y cuando trabajan de cara a la barra, *jetés* o *dégagés*, suelen marcar dos frases de ocho a una velocidad bastante rápida. Un 2/4 o un 6/8 pueden encajar muy bien con su dinámica. Seguro que a menudo, cuando trabajas de cara a la barra, te estresas mentalmente intentando recordar la combinación que ha marcado la maestra de danza, que si silencios, que si no silencios, que si 1, 2, , que si 3, 4... 🤔🤔🤔 ¿te estrujas la cabeza y aun así te pierdes? Si trabajas con un pianista experimentado prueba a no pensar y a dejarte llevar por la música, seguro que te llevas una grata sorpresa 🎧 y además mejoras mucho tu musicalidad ❤️.

Curiosidad: Algunas veces los maestros remarcan lo que Cavalli llama “localizaciones geográficas”: los “dentro” y “fuera” de un paso, en cuyo caso un compás binario es lo que mejor funciona. Otras sin embargo enfatizan diferentes aspectos del paso, como puede ser por ejemplo, que quieran un poco más de rebote, en cuyo caso funciona mejor una medida ternaria.

Escucha este ejemplo de una tarantella interpretada por Josu Gallastegui que me gusta mucho por lo bien que encaja con la dinámica del paso. La tarantella es un baile del folklore italiano, concretamente napolitano, muy vivo. La puedes encontrar en su primer disco *Music for ballet class*:

<https://www.youtube.com/watch?v=o4YPbq50A7I>

4. Ronds de jambe à terre: Hay dos clases de combinaciones de *rond de jambe à terre* y la métrica de la música es diferente para cada una:

a) A dos: es la menos utilizada y por lo general suele

acompañar una combinación de dos *ronds de jambe* lentos y tres rápidos.

b) A tres: la más común. No incluye *ronds de jambe* rápidos, así que la cualidad del movimiento se realza mejor con un ternario.

Curiosidad: A los *rond de jambes à terre* se les llama simplemente *rond de jambes* y los que son *en l'air* siempre incluyen esas palabras para distinguirlos de los anteriores. Recuérдалo siempre y así, el día de mañana, si trabajas alguna vez con un pianista con poca experiencia le ahorrarás el que se líe con los términos 😊.

Curiosidad extra★: Los *ronds de jambe* son mi ejercicio lento favorito de la barra. La cualidad del movimiento de los pasos que se suelen incluir es mucho más amplia que en los plié y musicalmente se pueden rellenar las frases con mucho más contenido, escalas, arpeggios, adornos y mucho más peso emocional, haciendo que sea uno de los ejercicios donde puedes trabajar mucho tu musicalidad ❤️. La próxima vez que bailes un *rond de jambe*, fíjate en estos detalles musicales, abre mucho el oído hacia la música que suena e intenta respirar con ella.

Un ejemplo que me gusta mucho es este de Gallastegui de su disco *Measure for measure*, es su versión de Alfonsina y el mar:

<https://www.youtube.com/watch?v=4bS3MrAcu00>

5. Fondus: Seguro que no hace falta que te diga lo que el término *fondus* significa, ¿verdad?, tus maestras y maestros de danza te han taladrado el cerebro desde que empezaste en esto de la danza, recordándote que el *fondus* significa “fundido”, “derretido”, sí, como la fondue de queso tan rica que se comen los suizos y los franceses a menudo 🧀. ¿Qué música imaginas con un movimiento con semejante nombre? Difícilmente necesitarás algo picado o stacatto, rápido y marcado. El *fondus* requiere de un control extra de esa sensación de derretirse, eso implica que la música debe tener una marcada línea melódica que enfatice el legato que conecta con esa sensación. Para el acompañamiento musical del *fondus* nos pueden servir valeses, barcarolas o la parte lenta de las czardas en un nivel inicial e intermedio, funcionan muy bien, y cuando ya es un nivel más avanzado una selección de tangos y también de habaneras es lo más apropiado.

(Si no sabes lo que es una czarda o una barcarola, ya puedes ir abriendo Spotify o Youtube).

Te dejo el ejemplo de la habanera más conocida y que tanto se utiliza, de la ópera *Carmen* de Bizet tocada por Craig Wingrove:

<https://www.youtube.com/watch?v=CQEG9h2zRhU>

Curiosidad: Es de gran ayuda reflejar musicalmente el movimiento del *fondue* en la melodía y en el uso del pedal del piano: así el pianista mantiene una línea melódica legato usando el pedal cuando el bailarín baja en el movimiento y levantándolo cuando sube. Es una curiosidad para cuando seas profesional el día de mañana y a lo mejor des clase. Si alguna vez trabajas con un pianista que no tenga mucha experiencia, puedes darle este tip y quedar estupendamente 😊. También nos puedes preguntar a los pianistas la próxima vez que nos veamos en clase. Una demostración en vivo de esta curiosidad puede ayudarte a entender mejor musicalmente cómo se acompaña este ejercicio y de paso afinar tu oído hacia este tipo de detalles ❤️.

6. Frappés: Los *frappés* son siempre brillantes, rápidos y staccato. Cavalli utiliza un adjetivo para describirlos que me encanta y los define muy bien: “crujientes”. Comparten con los *jétés* y *dégagés* la energía del trabajo del bajo de pierna pero la estructura rítmica suele ser diferente. La mayor parte de las melodías no suelen estar escritas para encajar con las especificidades del *frappé*, con lo que el pianista por lo general tendrá que adaptar o crear sobre la marcha un acompañamiento musical que encaje con las acentuaciones de este paso tan chispeante ✨. Por lo general siempre se acompaña con un 2/4.

Curiosidad: Muchos maestros y maestras de danza conciben las preparaciones de los *frappés* haciendo que la pierna que trabaja vaya fuera en un *tendu*, de manera que el movimiento hacia el tobillo de la pierna base se puede hacer en el “y”, que es como cariñosamente conocen los bailarines a la anacrusa 😊.

Curiosidad extra ⭐: Si hemos trabajado juntos alguna vez, ya sabes que el *frappé* es mi paso favorito de todos los tiempos 😊. Aunque me encanta correr, no siempre puedo tocar a la velocidad que me gustaría, pero si te fijas y afinas la oreja, con el trabajo de acentuaciones, de

silencios, de contratiempos o de carácter y ritmo puedes hacer un trabajo de musicalidad 📖 muy bueno. Intenta escuchar un acompañamiento de *frappé* con los ojos cerrados y visibiliza los pasos y la estructura del ejercicio guiándote con la música, te ayudará a mejorar mucho tu escucha y tu musicalidad.

Escucha este ejemplo con los ojos cerrados y haz ese ejercicio, este es uno de los *frappés* que más me gusta y que toco a menudo, es el Mambo N°5 del disco *Change of scene* de Josu Gallastegui:

<https://www.youtube.com/watch?v=Iwq0G1kd5Cw>

- 7. Rond de jambe en l'air:** Estos suelen ser camaleónicos como los *tendus* 🦋. Se pueden acompañar con una gran variedad musical, dependiendo del tempo en el que los marque la maestra de danza. Cuando se marcan en un tempo rápido, un vals ligero o un 3/8 funcionan muy bien. Cuando se marcan a un tempo más lento, con una cualidad más delicada, un vals legato puede funcionar muy bien si son todos a la misma velocidad, o un 2/4 lento si son tres lentos y dos rápidos (como comentamos en el *rond de jambe á terre*).

Aquí tienes un ejemplo a una velocidad media con la música de la peli *La, la, land* por la pianista Natie Fifield:

https://www.youtube.com/watch?v=3yjgeaKW_T4

- 8. Adagios:** Si hay un término musical vinculado al *adagio* como si fuese su hermano de sangre ese es el legato. La calidad del movimiento en el *adagio* es sostenida, se trata de un movimiento muy controlado, elongado, delicado y que se extiende más allá del propio cuerpo. Puede incluir movimientos expresivos de los brazos, de la cabeza y del torso y que no se incluyen en el vocabulario de la técnica de danza clásica, son aspectos a resaltar cuando se marca el ejercicio, no sólo al alumnado, sino también al pianista, ya que musicalmente pueden acompañarse con múltiples recursos que ayuden al maestro o maestra, en el propósito expresivo que tenga.

Curiosidad: los *adagios* musicales en todas las medidas son aptos para acompañar estos ejercicios, tanto en el centro como en la barra. Algo que debes tener en cuenta es el número de frases de 8 compases que compone el ejercicio.

Te propongo que por ejemplo escuches un *adagio* que te guste y que cuentes sus frases con los ojos cerrados, a la vez que disfrutas de la música e imaginas el movimiento.

Aquí tienes un ejemplo, ¿sabes en qué compás está?

Es de Josu Gallastegui, de su CD *Return Engagement* y se llama Adagio en Sol.

https://www.youtube.com/watch?v=b9_bUTGW76c

9. Grand battements: El *grand battement* es quizás el más espectacular de los movimientos en la barra: la verticalidad y el carácter del movimiento son sus rasgos más característicos y como ya habrás percibido a lo largo de tantos años, musicalmente el acompañamiento de este ejercicio, debe apoyar esos dos aspectos tan relevantes, reflejándose tanto en la estructura musical como en la dinámica.

La pieza musical por excelencia con la que acompañar el *grand battement* es la marcha. Por lo general, y según la apreciación de Cavalli, la mayor parte de los pianistas suelen tocar las marchas a 4/4 pensando que todas están escritas en ese compás. Pero lo cierto es que, los pianistas más experimentados suelen variar las formas musicales, y para este ejercicio tocan marchas a 4/4 y a 6/8, grandes valeses... Pero bueno, tú quédate con que la marcha es la pieza que mejor encaja para acompañar este paso y así acertarás con el carácter musical del acompañamiento ideal para este ejercicio 👍. Aquí tienes un ejemplo de una:

Josu Gallastegui, Marcha de su disco *Pas de Basque*.

<https://www.youtube.com/watch?v=XPc7egs4u-A>

Curiosidad: Las marchas en 6/8 funcionan casi siempre con los ejercicios en los que arrancan con la pierna arriba en el “y”. Las marchas a tempo binario y también los grandes valeses son los recomendados para los que arrancan con la pierna subiendo en el 1. A veces la polonesa también funciona para este tipo de ejercicio cuando se marca a 3 en los niveles más iniciales, porque el paso se trabaja más marcado.

VAMOS CON EL CENTRO! 🤘💪🦋

Las primeras combinaciones de ejercicios en el centro, por lo general hasta el *adagio*, este incluido, suelen concentrar una suma de los pasos que ya se han trabajado en la barra. Como hemos hecho ya una breve aproximación a todos esos pasos, y para no saturarte mucho, del centro vamos a estudiar dos categorías: la familia de piruetas y la de los saltos, let's go! 💪

1. FAMILIA DE PIRUETAS 🩰: Para hablarte de la familia de piruetas voy a centrarme en las más destacadas de manera lo más clara y sencilla posible, dándote algunos tips musicales que te ayudarán.

A estas alturas tienes muy controladas las piruetas, ¿no? Párate antes de seguir leyendo y piensa un poco 🤔, recapitula y decide qué tipos de piruetas hay: las hay en pequeñas posiciones (*coup de pied* o *retiré*) o en grandes posiciones (*attitude*, *devant*, *à la second*) además de giros encadenados (*piqué en dedans*, *deboulés*, *piqué soutenu*, *chainés*, ...). Yo voy a hablarte de las pequeñas piruetas, las grandes y las codas.

a. Pequeñas piruetas: por lo general, las pequeñas piruetas las vas a trabajar en clase en un compás binario, normalmente un 2/4, pero cuando tus maestros marquen fíjate como a veces, para trabajar más la suspensión, el equilibrio o por ejemplo para meter más piruetas, le piden al pianista un vals ligero, luego un 3/4.

Por otro lado, las piruetas incluyen un movimiento llamado *retiré* que conoces muy bien y que básicamente hace que la pierna suba hasta la rodilla como si cerrases una cremallera lo más rápido posible, ¿no es así?, pues la música que acompañe este movimiento debe reflejarlo. Tus maestros tienen mucha práctica y conocimientos musicales para especificarle al pianista si lo que quieren es un vals más tipo vienés, más francés, más marcado en la parte fuerte o por ejemplo más ligero pero suspendido en una parte determinada para reforzar algún movimiento. Te invito a que la próxima vez que marques ahora en casa, o bailes cuando volvamos al aula, un vals ligero para las piruetas, o un 2/4, te fijas en cómo encaja ese movimiento del *retiré* con

la música que lo acompaña. Mejorarás mucho tu musicalidad ❤️.

He aquí un ejemplo de vals para piruetas del pianista japonés Ayumi Hirusaki. Fíjate como combina partes más legato, que encajan con el movimiento del paso de vals con otras más acentuadas que encajan con ese movimiento del *retiré* de las piruetas:

<https://www.youtube.com/watch?v=VW8bwWsj6xk>

También te dejo un ejemplo de lo que es un vals francés para que alguna vez, cuando seas maestro, se lo pidas a tu pianista sabiendo lo que es, o simplemente para que lo reconozcas cuando lo bailes y así mejores tu repertorio musical de vales. Verás que es muy ligero y movido. Esta es la versión clásica con acordeón:

<https://www.youtube.com/watch?v=SscTlmqujN4>

b. Grandes piruetas: Siempre las trabajamos a 3/4 porque necesitan de ese tiempo musical extra para sujetarlas. Uno de los mejores ejemplos de acompañamiento musical de las grandes piruetas y que espero que aprendas y recuerdes ya siempre, es el de la mazurka, una pieza de origen polaco ideal para trabajar estos saltos porque ayuda mucho a trabajar el peso y sus tiempos musicales son muy marcados.

Te dejo el ejemplo de la mazurka que interpreta Josu Gallastegui en su disco *Music for ballet class*:

<https://www.youtube.com/watch?v=r2efeFIQIk>

c. CODA: Son giros ligados que deberían ejecutarse bastante rápido pero la realidad es que para llegar a la velocidad que requieren se necesitan muchos años de práctica hasta que se consigue y a lo largo de ese proceso las músicas que pueden acompañarlos suelen ser más lentas y también pueden ser muy diferentes. Lo importante es que, toque lo que toque el pianista, tengas siempre en cuenta que la música debe ser ligera, nunca pesante. Recuerda las

sensaciones que tienes cuando trabajas la coda en clase y asimila el carácter musical de su acompañamiento. Siempre es en 2/4 ó en 4/4 y aquí ya hablamos además de giros que se pueden desplazar por el espacio en diagonal o en círculos, como por ejemplo los *manège*.

Curiosidad: Por la dificultad de los pasos utilizados en la Coda, muchos maestros de danza se desesperan ante la falta de musicalidad del alumnado que empieza a practicarlos y seguro que cuando te toque enseñarlos algún día te pasará también y te acordarás 🧑. En términos musicales, el aspecto rítmico es el más importante, de hecho es lo primero, si te fijas tus maestros de danza se centran en guiarte musicalmente para encajar el paso en el tempo del compás y no al revés. Tienes que tener clara la energía del paso entorno a las acentuaciones musicales para interiorizarla bien.

Aquí te dejo un ejemplo de música para acompañar unos pasos de Coda en 2/4. Piensa en el movimiento cuando la escuches e imagina cómo explicarías tú rítmicamente este paso.

<https://www.youtube.com/watch?v=GV1y9SFDnVA>

2. SALTOS: Tal y como describe Cavalli (2001) y tú sabes mejor que nadie, los saltos en la clase de danza clásica se trabajan de una manera escalonada, con mucha lógica, basándose en aspectos técnicos de los que por cierto, el pianista, sobre todo si es principiante, no tiene ni idea 🧑. No podemos obviar lo importante de estos aspectos, con lo que creo que es fundamental que los tengas muy presentes a la hora de trabajar tu musicalidad: sé C O N S C I E N T E de la música que bailas, escucha y percibe cómo la música está seleccionada para que te ayude a “volar” 🦋 y no a “hundirte en la miseria” 😞.

Las primeras combinaciones de saltos, siempre se ejecutan desde los dos pies, cayendo sobre los dos pies. En la siguiente categoría, a la que solemos referirnos como *petit allegro*, las combinaciones se complican y los saltos van aumentando en

dificultad, ejecutándose desde los dos pies y cayendo sobre uno, saltando desde uno y cayendo sobre los dos o saltando desde uno y cayendo sobre uno. Luego llega el *allegro* (saltos más lentos y más elevados) a un tempo medio y por último el *grand allegro* (aun más lentos y por lo general todavía más elevados).

Teniendo en cuenta esta categorización, ahora quiero que te centres en un aspecto muy importante: los CAMBIOS DE COMPÁS. Con el trabajo de los saltos, no sólo va cambiando la velocidad, sino que las necesidades hacen que los compases cambien. Con un 2/4 🦋 tienes un tiempo de bajada y uno de subida, con un 6/8 🦋🦋 tienes dos tiempos de bajada y uno de subida y con el 3/4 🦋🦋🦋 ya ni te cuento, tienes dos tiempos grandes para saltar y uno para subir. Tú que has saltado hasta la saciedad seguro que tienes bien interiorizada esa dificultad que va en aumento y estarás de acuerdo en que, musicalmente, las necesidades con cada salto son diferentes, ¿verdad? ¿Te habías parado a pensar en esos cambios de compás en alguna ocasión? Ya sabes que la respuesta, tanto si es que sí, como si es que no, es buena, así que no te preocupes 😊.

a. *Petit Changements* o calentamiento de saltos:

Para calentar normalmente realizas esta secuencia de saltos en el centro. Suelen ser saltos sobre los dos pies y se suelen acompañar con un 2/4. Recuerda, es muy importante que sientas cómo musicalmente arrancas en un *plié* en el último tiempo de la preparación y saltas en la anacrusa. Piénsalo bien, cierra los ojos e interiorízalo.

A veces, cuando marques los *changements* incluirás una combinación con *plié*. Por lo general esto se acompaña de dos maneras según Cavalli (2001), que básicamente se diferencian en la velocidad: la polka te va a dar un tempo más rápido y ligero y un ragtime te va a dar un tempo un poco más lento, que para reforzar ese *plié* que te vendrá muy bien. Esto es algo que, como ya estarás reflexionando con tu mente de súper analista de la danza 🧐 te vendrá muy bien saber para cuando estés dando clase a principiantes o para cuando tengas que trabajar con un pianista sin experiencia poder orientarle. Pero sobre todo te viene muy bien para pensar musicalmente en cómo saltas, contar los tiempos y entender mejor la preparación

y la anacrusa. Todo eso mejorará tu musicalidad ❤️ considerablemente.

Te dejo un ejemplo de la pianista Aly Tejas de su disco *Creation of movement*:

<https://www.youtube.com/watch?v=JD78saIvQhQ>

b. Petit allegro: Los pasos incluidos en esta categoría exhiben la verticalidad y en algunas ocasiones ya algún pequeño desplazamiento. Algunos de ellos los podemos encontrar en un *adagio*, como por ejemplo el *glissade*, con un carácter musical completamente distinto. La mayor parte de estos pasos se puede acompañar tanto con un tempo binario como con un ternario, incluso algunos se pueden acompañar de manera un poco más cercana al mediano *allegro* como el *assemblé* y el *jété*. Luego más adelante hablaremos de los pasos de enlace.

Curiosidad: Muchos de los pasos incluidos en el *petit allegro* comienzan en el tiempo 8, cayendo en el tiempo fuerte. Sé consciente de la importancia del *plié* a la hora de saltar. Es fácil centrarse musicalmente en las cuentas del ejercicio y dejar a un lado lo más importante en este caso, que son los acentos musicales. Piensa que el pianista salta contigo en la última parte de la introducción y baja contigo en la parte fuerte, caemos siempre juntos en el 1.

Medium Allegro: Estas combinaciones, las describe Cavalli como “más lentas que el *petit allegro* y más rápidas que el *grand allegro*” (2001). Para ella, un 2/4 con una melodía rítmica suele funcionar muy bien. También un 3/4 ligero, tipo *vals* por ejemplo. El pianista, con el paso del tiempo, podrá enriquecer su repertorio con diferentes piezas a dos y a tres que con diferentes juegos de acentuaciones harán muy dinámico el acompañamiento de estos saltos. Cuando pienso en saltos medianos, sobre todo pienso en uno que tiene una acentuación musical en el acompañamiento y es el *sissonne*, que siempre acompaño en con un 3/4 ligero remarcando la anacrusa y la parte fuerte de los compases que coincidan con el paso. En estos saltos, como ya estamos en el cambio de compás al 3/4, tienes dos

tiempos más para saltar, así que ¡saca las alas! 🦋

Curiosidad: El medio *allegro* se puede utilizar cómodamente tanto en un tempo binario como en un ternario. De hecho es bastante habitual que los maestros de danza, al marcar, a veces cambien incluso de compás y marquen primero en un binario y después en un ternario. Fíjate en este detalle cuando vuelvas a clase y si te cuesta interiorizar este cambio de compás, pregúntanos al maestro y al pianista, no te cortes, estamos para eso 😎.

Aquí te dejo un ejemplo que me gusta, es un 3 /4 que es muy ligero y quizás con un paso como el *sissonne* funcione en un nivel más avanzado, con un nivel inicial necesitarás algo un poco más lento, pero no mucho: la pieza se llama *Gitanerías* y la toca Josu Gallastegui en su CD *Change of scene*:

<https://www.youtube.com/watch?v=HYZhU8xtuSc>

c. Grand Allegro: Basándome en mi experiencia profesional, te voy a aclarar que nunca, ni con las maestras y maestros con los que siempre he trabajado en el Conservatorio, ni con los invitados que han venido a dar master clases, ni tampoco a los que he acompañado o visitado en sus clases cuando he estado en otros países, nunca he visto a un pianista acompañar los grandes saltos con un compás que no sea ternario. Principalmente con 3/4 muy marcado en su parte fuerte, a veces un gran vals, puede ser también una ranchera valseada, una jota también puede servir... Cavalli (2001) dice que hay combinaciones de *grand allegro* que, como todas las incluidas en la *familia allegro*, pueden acompañarse musicalmente con un tempo binario, como una marcha por ejemplo, o uno ternario, como te comentaba. Yo personalmente no he acompañado nunca el gran salto con un tempo binario. Aun así, lo importante es que tengas claro el carácter del gran salto: siempre grande, energético, ocupando todo el espacio, vibrante y con mucho apoyo en las acentuaciones para ayudaros a saltar lo máximo posible 🦋🦋🦋.

Por cierto en este punto es relevante hablar de los chicos 🧒🧒🧒...

d. **Los saltos de los chicos:** Cuando los chicos saltan parece que se queden suspendidos en el aire 🦅, ¿verdad? Sus características físicas les llevan a trabajar los saltos de una manera específica. La dinámica, la coordinación y la elevación son muy importantes y musicalmente, por esa particularidad, se pueden apoyar en un compás binario, concretamente un 2/4.

i. **el tour en l'air:** Ya sabes que este es un paso clave en las técnicas específicas de los chicos. Para acompañarlo musicalmente funcionan muy bien, por supuesto la música de las variaciones de chico de muchos ballets, así como las codas, un poco más lentas cuando son más principiantes y más a su tempo cuando ya están en un nivel más avanzado. También las marchas y los valsos pueden servirle al pianista, igualmente en los niveles más iniciales tendrá que interpretarlas a una velocidad media un poco más lenta.

Curiosidad: Cuando tu maestra se dirige al pianista para indicarle el ejercicio que va a marcar, por lo general no le dice “un *grand allegro* por favor”, sino que le recuerda que va a marcar “un *gran salto*”. Pero no está demás que sepas que el término musical específico al que en realidad se refiere es ese, el *grand allegro*. También no está demás que tengas en cuenta que la velocidad a la que bailáis el *grand allegro* no se corresponde con el tempo en el que piensa un músico cuando se lo pides. Por lo general es bastante más lento. Así que, recuerda que si algún día eres maestro o maestra de danza, tienes que marcarle al pianista la velocidad exacta que necesitas, sobre todo si es principiante.

Para despedirme y como último ejemplo te dejo el enlace de ¡*Viva Navarra!* Una jota de concierto de Joaquín Larregla, tocada por Josu Gallastegui. Piensa que es una obra de concierto, escúchala y reconoce las partes más acordes con el gran salto. Cuando el maestro la toca en una clase de danza clásica para acompañar el gran salto,

(he tenido la suerte de escuchársela en vivo), evidentemente la toca adaptada un poco a las necesidades del paso y el contexto, pero lo que me interesa es que la escuches e identifiques no sólo dónde va el gran salto, sino qué otras partes de la jota te sirven para bailar o trabajar determinados pasos y cuáles crees que son. Ni que decir tiene que cuando la toca, siempre provoca un gran aplauso al final. A parte por supuesto, espero que la disfrutes 🎊👏.

<https://www.youtube.com/watch?v=qJbO3YSfaY8>

ENTREPASOS: Por último y para cerrar el centro, te dejo algún comentario sobre los entrepasos para que los tengas en cuenta:

- **Glissades:** Aunque no se consideren saltos propiamente dichos, siempre suelen aparecer en las múltiples combinaciones del *petit allegro*. Aclárale al pianista que se ejecutan tal y como se pronuncian, con el acento en la segunda sílaba: “glis-SADE”.
- **Pas de bourrées:** Tampoco son saltos propiamente dichos, pero son un paso que se combina mucho en el *petit allegro*.

Curiosidad: Los *pas de bourrées* pueden generar algo de confusión en los tempos musicales, sobre todo cuando no tenemos mucha experiencia, ni pianistas ni maestros de danza y estamos empezando en la enseñanza. Por lo general te aclaro que cuando se trata de un nivel inicial, y aunque parece que es un paso que se cuenta en tres tiempos, se suele trabajar en cuatro. En un nivel avanzado, los bailarines lo hacen en un compás.

- **Detourné:** La única particularidad que te voy a destacar del *detourné* es que puede ser atacado de manera ligada o picada, luego el pianista lo podrá acompañar así, más legato o staccato en función de cómo y dónde lo marque tu profesora. Piensa por ejemplo, que lo utilizas en la barra para cambiar de lado, como *demi detourné*, con músicas tan diferentes como las de un *plié* o un *frappé*, luego será un giro que unas veces encaje en una música y otras en otra diferente.

ALGUNAS IDEAS QUE QUIERO QUE DESTACARTE Y TRUQUILLOS BÁSICOS PARA QUE TE MANEJES CON TU PIANISTA CUANDO TE LLEGUE EL MOMENTO:

1. El registro del teclado ya sabes que puede darte cualidades sonoras muy diferentes. Si vas a marcar unos pequeños saltos, necesitarás que el pianista toque lo que quiera, pero que sea *l i g e r o* 🕊️. Si por el contrario vas a hacer un *grand battement* por ejemplo, en el que la verticalidad y el peso de la pierna, tienen un papel muy relevante, necesitarás que la pianista te de un volumen mayor, reforzando la subida de la pierna con una acentuación por ejemplo, pero la bajada y la caída controlada del peso, con sonidos más graves. Piénsalo 🤔...
2. *¡la preparación existe!* No lo olvides nunca por favor 🙏 *la preparación es tu amiga*, te lo chiva todo, te dice la velocidad en la que vas a bailar el ejercicio, el compás, el carácter...todo. Eso significa entre otras muchas cosas que la preparación también *¡se baila!*
3. Hemos insistido mucho en la musicalidad y el trabajo que necesitas hacer para mejorarla mucho. Piensa que tu movimiento termina cuando termina la música y no antes. Exígete el 100% 💪 y termina siempre los ejercicios con la música, no te permitas acabar antes, es impreciso, te genera un mal hábito de cara a trabajar las variaciones de los ballets que vayas a trabajar y por qué no decirlo, es muy poco profesional y sobre todo queda ¡muy feo! 😞
4. Los tempos musicales no son fijos. Recuerda siempre que tus maestros de danza eligen las músicas y el tempo de las mismas para trabajar de manera consciente según sus objetivos. El que el tempo de una música sea más rápido o más lento no es algo preestablecido e inflexible, fíjate en cómo cambia y cómo ellos lo modifican según el propósito que tengan a la hora de trabajar cada ejercicio.
5. **RESPIRACIÓN MUSICAL:** la música respira, y tú también, debes respirar con ella cuando bailas. Piensa que la práctica del gesto respiratorio es fundamental para los músicos, los cantantes, y no lo hacemos de manera caprichosa, sino que seguimos el fraseo natural que tiene la música. Escúchanos bien, abre mucho los oídos y siente esas frases musicales para que podamos respirar juntos. Esa es la auténtica comunión entre música y danza, a través de la respiración.

Si trabajas esto tu musicalidad ❤️ subirá 10 puntos en el ranking de tu carrera profesional.

6. Algún día serás maestro o maestra de danza, puede ser ese tu futuro. Si alguna vez tienes una duda, hay algún problema con la música, no tienes claro cómo marcar un ejercicio o simplemente las cuentas no cuadran, no pongas caras 😬😬😬😬 o te dirijas a tu pianista desde la otra punta de la sala a grito “pelao” 😫🗣️ aprovecha y cuando termine la barra o la clase, habla el tema y aclara tus dudas y las que pueda tener él o ella. Si por lo que sea necesitas repetir el ejercicio y solventar el tema en el momento, acércate al piano y háblalo tranquilamente. Pianista y maestro de danza-maestro de danza y pianista, es un binomio colaborativo indivisible, trabajamos juntos y así crecemos juntos 👍.
7. Por último recuerda siempre que la velocidad a la que se marca un ejercicio no es, necesariamente la misma a la que se hace, por lo general y sobre todo si se marca con las manos 🖐️🖐️🖐️🖐️ ten en cuenta que tu maestra va a marcar más rápido de la velocidad que realmente necesita. Fíjate como una vez después de marcar así de rápido, se toma el tiempo de dirigirse al pianista y aclararle la velocidad real del movimiento y el tempo que realmente necesita. Para cuando el pianista toca la preparación, seguro que la velocidad es bien diferente. 😂.

UNAS PALABRAS QUE TE VENDRÁ BIEN TENER CLARO Y MANEJAR:

Staccato: es una forma de ejecutar la música en el que la nota en cuestión que lleve el símbolo que define al staccato, un punto encima o debajo, se acorta respecto a su valor original. Digamos que las notas “saltan”, como si fuesen palomitas de maíz! 🍿 **EJEMPLO DANCÍSCITO: jetés, frappés...**

Anacrusa: es una nota o un grupo de notas que preceden al primer tiempo fuerte de una frase o pieza musical. Para que lo entiendas te voy a poner un ejemplo que funciona muy bien y se usa a menudo: piensa en un atleta que va a correr los 100 metros lisos preparado en la pista. Por los altavoces se oye “3...2...1...GO! Si el atleta sale antes del GO, digamos que está saliendo en anacrusa 🙋 ¿cómo te quedas? 😂 Recuerda que los bailarines marcáis la anacrusa con un energético “y...”.

Legato: significa “ligado”. Las notas se tocan sin separación entre ellas, así el sonido no se interrumpe nunca, está siempre unido, ligado.

Y por último...

Aquí te comparto un enlace de *youtube* para que veas una presentación muy chula y bastante básica sobre el pulso, el ritmo y los compases, que te va avenir muy bien para refrescar o mejorar tus conocimientos musicales. Te aconsejo que te lo guardes en favoritos y lo tengas siempre disponible para un futuro!

El youtuber se llama Jaime Altozano, CHECK IT OUT !

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

Eso es todo, espero que sea suficiente 🤔. No te agobies si hay cosas que no sabes o entiendes del todo, esta guía pretende ser tu primera aproximación al acompañamiento musical de las clases de danza clásica. Espero que hayas aprendido algo 🙏 y sobre todo que hayas retenido lo más importante para el juego que te planteo a continuación. Es muy fácil buscar las respuestas en google o mirarlas directamente abajo, pero como estás encerrado o encerrada en casa y nadie te ve, equivócate todo lo que quieras, ¡igual te sorprendes! Recuerda, se trata de aprender algo nuevo y ¡retenerlo ya para el resto de tus días! Ahora coge papel y lápiz y ¡a jugar!

Un abrazo y feliz 🌈 confinamiento y desescalada,
¡ya queda poco! 💪

Paz.

1. En qué compás dirías que se suele bailar un calentamiento en la barra?

a) ~~3/4~~

b) ~~2/4~~

c) ~~4/4~~

d) ~~12/8~~

e) cualquier compás puede servir siempre que se ajuste a la velocidad y al contenido del ejercicio

f) No tengo ni idea, 12/8? eso qué es?
🤔👩👨

2. cuáles de los siguientes compositores escribieron la música de algún ballet?

a) Minkus

b) Tchaikovsky

c) Mahler

d) Delibes

e) Prokófiev

3. cuál de los siguientes títulos
no es de un Ballet?

a)

b)

c)

d)

e)

f)

4. Entra en este enlace de Youtube

<https://www.youtube.com/watch?v=M8zytT-8uul>

y escucha atentamente el Rond de jambe.

...cuántas frases de 8 tiene el ejercicio? (a un lado solo)

LA PREPARACIÓN EXISTE

OMG!
en serio?

5. la preparación más habitual,
cuántos compases tiene?

a) 8

c) 6

b) 4

d) 2

6. A menudo los músicos y los bailarines contamos diferente, la POLONESA es un ejemplo, sabes por qué?

a) porque es un baile de la polinesia
y allí cuentan diferente

b) porque es en 2/4 y las frases no cuadran al bailarse en 3/4

c) porque la polonesa es un 3/4 lento y por eso los bailarines cuentan las frases en 6, en vez de en 8

7. cómo cuenta un bailarín la preparación musical de una CODA?

a) como un 8

c) como un 2

b) como un 4

d) como un 3

8. cuál de las siguientes formas musicales puede utilizarse para acompañar musicalmente un battement-fondu? 🍷

a) tango

d) barcarola 🎶

b) habanera

e) waltz

c) tango o habanera

f) cualquiera de las anteriores

9. Para cual de los siguientes ejercicios utilizarías la música de una MAZURKA?

a) para el plié, es en 3/4 y te va genial 🤘

b) Mazurka? querrás decir mazorca no? 🌽🤪

c) para las piruetas va de cine 😎

den los saltos pequeños, es ligera y ayuda a saltar

10. qué es el ritardando y para qué
se usa? 🎵

- a) es una forma musical que se baila a 3/4
- b) es un plato de pasta muy rico que cocinan en la Gondoliere 🍝
- c) es una indicación rítmica por la que cada nota se toca un poco más lenta que la anterior
- d) es una ejecución técnica pianística que acorta la música ayudando en la respiración
- e) es una canción que se toca en los plés

11. Cuál de los siguientes no es pianista de danza? 🎹

a) Aly Teja

d) Laurent Choukroun

b) Josu Gallastegui

e) Luis Carmona

c) Mario Sciarpelli

f) Carmen Sánchez

12. En qué compás está esta coda de Josu Gallastegui?
Se llama Zapateado y está en su disco Curtain Call

<https://www.youtube.com/watch?v=YAfjR0zzI3M>

a) en 6/8

b) en 2/4

c) en 12/8

d) en 3/4

13. Mira el calentamiento de esta clase con Tamara Rojo durante el confinamiento. El compás es binario o ternario?

<https://www.youtube.com/watch?v=zSriXl93MLc>

- a) es binario, sin duda
- b) es un ternario, por la gloria de mi madre
- c) no lo sé, pero me encanta su cocina (la de Tamara)
- d) compás? eso qué es? la marca de su cafetera?

14. ¿Cuál es el compás que sueles bailar con los primeros saltos de calentamiento?

a) $6/8$

c) $2/4$

b) $3/4$

d) $9/8$

15. Para acompañar un ejercicio de rond de jambe, qué le pedirías a un pianista?

- a) un 3/4 legato
- b) una jota bien marcada
- c) un tango sexy
- d) un 2/4 staccato muy crujiente

16. Cuál es la pieza con la que más se suele acompañar el grand battement?

a) la mazurka 🌽

c) la marcha

b) el chachachá

d) la tarantella

17. Para mejorar tu musicalidad,
cuáles de las siguientes cosas puedes hacer?

- a) comprarme unos bastoncillos de bambú, que no contaminan 🌱
- b) respirar con la música 🌬️
- c) sentir el principio y el final de cada frase musical
- d) la música late como mi corazón, dejarme guiar por su pulso
y no obsesionarme con las cuentas 1 2 3 4 5 6 7 8 😞 😞 😞 😞 ➡️ 🧠 🎧
- e) todas las anteriores me sirven 🙌

18. qué significa bailar en música?

- a) significa que sincronizo mis movimientos con el ritmo musical que estoy bailando 🕺
- b) significa que mi maestra y mi pianista me sonríen cuando bailo 😊😊😊
- c) es una forma de bailar en la que no "te sales", osea que no mola mucho 😊
- d) significa que me conecto con lo que escucho 🧠 y disfruto a tope 😎
- e) la a) y la d) son ciertas

19. Con qué registro musical se suele acompañar los pequeños saltos?

a) con un registro grave, ayuda a reforzar la parte fuerte

b) con un registro policial 🚔

c) con un registro agudo, ligerito, que si no pesamos más 🥬

d) con un registro menor o mayor, pero divertido

20. Ponte unos cascos y escucha esta pieza:

es un adagio de Gallastegui que se llama Reminiscence,
qué sientes al escucharlo?

<https://www.youtube.com/watch?v=Mh1u0TmHkBA>

- a) me dan ganas de llorar, me emociono 🥹😭
- b) me pone la piel de gallina 🐔
- c) me entran unas ganas de bailarlo impresionantes
- d) sueño con una coreografía y me veo en la Ópera de París 🇫🇷

RESPUESTAS

Cada acierto te da un punto!

1 e
2 abde
3 f
4 g
5 b
6 c
7 b
8 f
9 c
10 c

11 cf
12 a
13 a
14 c
15 a
16 c
17 e
18 e
19 c
20 cualquiera! ❤️

 0 - 5 PUNTOS **los
tempranitos**

hoy es el primer día del resto de tu vida! ponte las pilas ya! 📱📱📱
seguro que has aprendido unas cuantas cosas hoy, así que ya has dado
el primer paso para mejorar tu musicalidad, enhorabuena! 🎉

 5 - 10 PUNTOS **Nadal team
¡VAMOS!**

Si estás en este nivel, está claro que tienes una base.
Trabaja mucho la escucha consciente cuando bailes y retate
musicalmente siempre que puedas! sigue así! 😊

 10 - 15 PUNTOS **little
Beethoven**

Bueno, bueno! Lo tuyo está más cerca de Beethoven que de
Belén Esteban! Tienes los oídos bien activos y no hay preparación que
se te resista! 😎👏👏👏

 15 - 20 PUNTOS **Golden
Ears**
 ENHORABUENA !

 has ganado este juego y te llevas la medalla invisible
⚡⚡⚡ **goldenEARS** 🏆!!!!
verte bailar en clase es un gustazo
bailas siempre en música y transmites mucho,
si sigues así, pronto se pondrá la gente de pie para aplaudirte!

ACTIVIDAD

EVALUABLE

Para completar este trabajo tienes que mandarnos una pequeña tarea a

paz.sabater@gmail.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/).