

The logo for AXA, featuring the letters 'A', 'X', and 'A' in a stylized, sans-serif font. The 'X' is a darker shade of blue than the 'A's.

UNA REVISTA DE ARTE Y ARQUITECTURA

Judith Urtiaga de Vivar Gurumeta

Arquitecto

Evolución de la danza y su lugar de representación a lo largo de la historia

Desde la prehistoria hasta las vanguardias de la modernidad

UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO

Villanueva de la Cañada, MMXVII

© del texto: **Judith Urtiaga de Vivar Gurumeta**

Enero de 2017

<https://www.uax.es/publicaciones/axa.htm>

© de la edición: **AxA. Una revista de arte y arquitectura**

Universidad Alfonso X el Sabio

28691 - Villanueva de la Cañada (Madrid)

Editor: Felipe Pérez-Somarriba - axa@uax.es

Co-Editora: Mª Isabel Sardón - axa@uax.es

No está permitida la reproducción total o parcial de este artículo ni su almacenamiento o transmisión, ya sea electrónico, químico, mecánico, por fotocopia u otros métodos, sin permiso previo por escrito de la revista

Judith Urtiaga de Vivar Gurumeta

Universidad Alfonso X el Sabio, Villanueva de la Cañada, Madrid

judithurtiagadevivar@gmail.com

RESÚMEN:

Desde los inicios de la humanidad, la danza ha sido muy importante en el desarrollo de los rituales y creencias religiosas, para relacionarse con las divinidades y lo sobrenatural, los magos y chamanes empleaban repetidos movimientos corporales para comunicarse esperando protección, requiriendo espacios determinados y a veces sagrados para su realización. El movimiento siempre se ha empleado con dos finalidades: alcanzar valores tangibles y aproximarse a lo intangible a través de los actos religiosos y las plegarias. Danzas de fecundidad, danzas guerreras, danzas sacras... formaban parte de los ritos de los pueblos antiguos (egipcios, griegos, romanos...). Con el tiempo, todos estos rituales se fueron convirtiendo en celebraciones de la representación que darían lugar al teatro pero sin un espacio edificado para tal fin, hasta la época clásica, donde surgieron por primera vez en Grecia los primeros teatros, y siguiendo con el Imperio Romano la realización de circos, anfiteatros o estadios. Avanzando en la Edad Media y la época moderna, la danza fue perdiendo en occidente su aire misterioso para transformarse en un divertimento, evento social, imagen representativa de las características y folclore de los pueblos. En el siglo XX comienza en Estados Unidos el origen de la mayoría de ritmos y bailes actuales, expandiéndose gracias a los nuevos medios de comunicación.

PALABRAS CLAVE:

Danza, Historia, Evolución, Espacio escénico

ABSTRACT:

Since the beginning of human history, dance has been very important in the development of rituals and religious beliefs, to relate to the divinities and the supernatural, magicians and shamans used repeated body movements to communicate waiting for protection, requiring certain spaces And sometimes sacred for its realization. The movement has always been used for two purposes: to achieve tangible values and to approach the intangible through religious acts and prayers. Dances of fecundity, warrior dances, sacred dances ... were part of the rites of ancient peoples (Egyptians, Greeks, Romans ...). Over time, all these rituals became celebrations of the representation that would give place to the theater but without a space built for that purpose, until the classical period, where the first theaters first appeared in Greece, and continuing with the Empire Roman the realization of circuses, amphitheatres or stadiums. Advancing in the Middle Ages and modern times, the dance was losing its mysterious air in the West to become a fun, social event, representative image of the characteristics and folklore of the people. In the twentieth century the origin of the majority of current rhythms and dances begins in the United States, expanding through new media.

KEY-WORDS:

Dance, History, Evolution, Stage space

ÍNDICE:**Introducción****Primeras civilizaciones, danza primitiva y espacios abiertos****Egipto, danza acrobática y entorno físico****Grecia y Roma, danzas dionisiacas y arquitecturas efímeras****Edad Media, danzas religiosas y templos****Renacimiento, danza teatral y salones de palacio****Barroco y s.XVIII, ballet y teatro a la italiana****S. XIX, ballet romántico y técnica escénica****Epílogo: A las puertas de la danza moderna****Conclusiones****Bibliografía**

Evolución de la danza y su lugar de representación a lo largo de la historia

Desde la prehistoria hasta las vanguardias de la modernidad

Introducción

La danza está reconocida como una de las primeras artes que existieron, por lo que su historia se encuentra unida con las primeras civilizaciones que se crearon, siendo considerados los mismos inicios. Los estilos de movimiento han sido útiles en cada época acorde con las necesidades de cada civilización. La historia ha influido en el desarrollo de los movimientos de la danza y sus lugares de representación.

Así, en el presente artículo, se trazará una evolución de la danza y la búsqueda de su lugar de representación a lo largo de la historia desde su origen en las danzas tribales hasta las vanguardias de la modernidad, las cuales rompen con los límites de la escena y con todo lo anterior. Se realizará un paralelismo entre la danza, los tipos de danza, el espacio escénico y los tipos de espacio, dependiendo del momento histórico y los condicionantes socioculturales y religiosos.

Primeras civilizaciones, danza primitiva y espacios abiertos

Desde tiempos remotos los seres humanos poseemos un sentido de las acciones corporales, los movimientos y la danza es algo natural de todos.

Existen registros de su historia desde hace más de 10.000 años, como pinturas, esculturas y tallados en piedra que demuestran su ejecución y existencia. La danza es una manera de expresarse tan antigua como la formación de las primeras tribus, donde era un elemento principal de los rituales para la caza y la supervivencia. Las pruebas artísticas más antiguas que podemos encontrar datan del Paleolítico Superior, como la Gruta de LeGabilou o la gruta de Trois-Frères. En el Mesolítico encontramos algunos ejemplos de pinturas rupestres donde se interpreta como danza algunas de sus escenas, como en la cueva de El Cogul (Las Garrigas), en Cataluña, España. La danza y el habla diferencian al hombre primitivo del animal.

Fig. 1 La Danza del Cogul. Calco de Henri Breuil.

Podemos ver en esta representación una danza de grupo donde varias mujeres con faldas acampanadas llevan a cabo una ronda en torno a un hombre desnudo. Con la sedentarización del hombre surge la organización y una consiguiente jerarquización social, donde el chamán o brujo de la tribu adquiere un mayor protagonismo.

No había espectadores. 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.

La danza surge para expresar todas las necesidades vitales del ser humano: necesidad de alimento (caza, recolección...), de tipo social (matrimonio, guerra...), religioso (ritos fúnebres, lluvia, trueno...). Sin perder nunca su carácter colectivo, se van configurando los diferentes tipos de danza poco a poco.

En la cultura africana, las danzas tradicionales están relacionadas con las fases de la tierra, los cambios de estaciones, y las fases de la vida. Dentro de la diversidad de pueblos africanos, existe multitud de ritmos distintos. Algunos pueblos primitivos actuales, algunos africanos y de Oceanía, la danza sigue siendo un elemento esencial en sus manifestaciones sociales y religiosas.

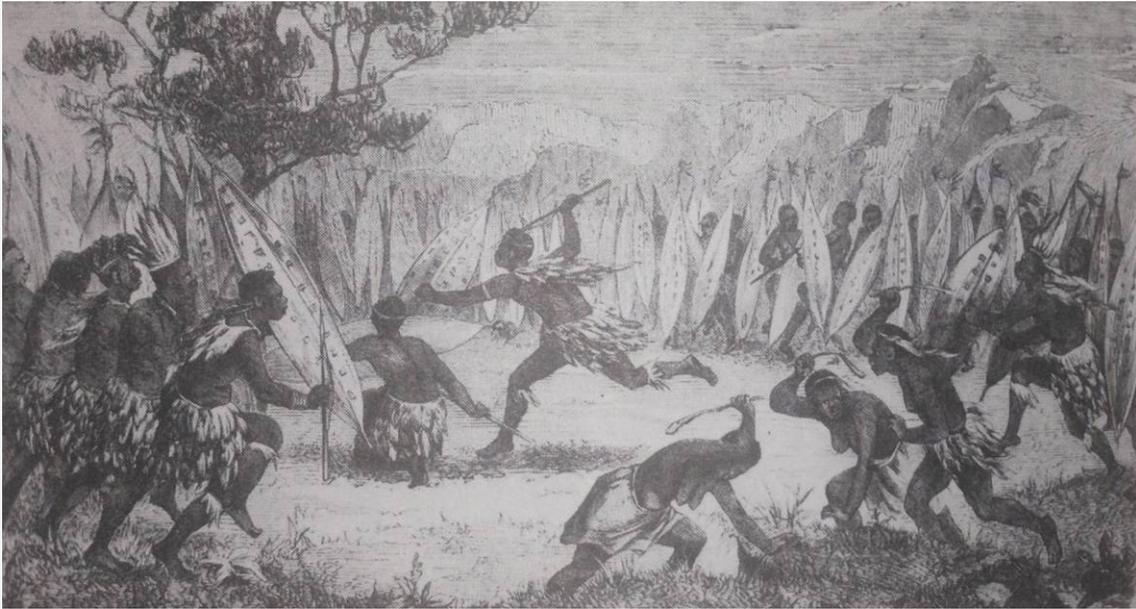

Fig. 2 Guerreros africanos combinan saltar y estampar en una danza de guerra

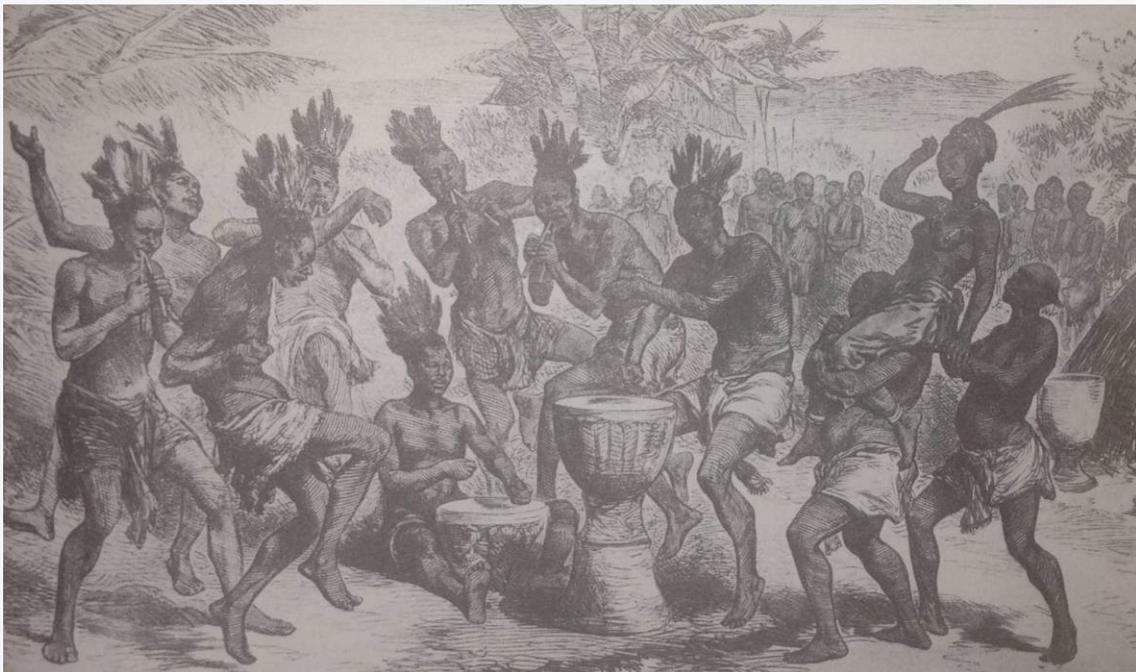

Fig. 3 Ronda de baile realizado como parte de las ceremonias de boda en Sudán

Los bailarines improvisaban sus movimientos utilizando sus pies, sus caderas, sus piernas, cabeza y hombros. En las músicas poli rítmicas, cada tambor marca un ritmo distinto y cada parte del cuerpo responde a cada uno de ellos. La recepción de ese son rítmico del tambor está acompañada de una percepción del movimiento del músico que hace sonar el tambor, siendo un tipo de baile el que se interpreta y se visualiza y llegando a ser un lenguaje de comunicación a través del continente africano.

Como parte de un ritual espiritual, la danza se considera como un movimiento que induce al trance y comunica con el poder natural poniendo al bailarín en el punto de acceso al mundo de los espíritus. El hombre sentía la necesidad de comunicarse con sus semejantes y con lo sobrenatural, como ser sociable y religioso, desde sus más antiguos orígenes. Tenía que recurrir a su propio cuerpo para contactar con las divinidades, mucho antes del dominio del lenguaje y la expresión oral. Era su modo de rendir culto a la naturaleza y demostrar instintivamente sus sentimientos, temores o necesidades. La Real Academia de la Lengua Española define danza como "Acción de bailar" y bailar como "Ejecutar movimientos acompasados con el cuerpo, brazos y pies." Los seres humanos se expresan a través del movimiento corporal rítmico, siguiendo un patrón como forma de comunicación.

Estos primeros eventos necesitaban lugares para su realización, espacios que disponían al aire libre, como al lado de un río, en lo alto de una montaña, o espacios pensados por la organización de la aldea para ello. La ceremonia se desarrollaba en el punto central y los habitantes se ubicaban alrededor para poder ser participes todos ellos del ritual. Según la RAE, escenario es "el lugar donde se representa la obra o el espectáculo". Las primeras civilizaciones fueron tecnificando la realización de las ceremonias o rituales, según sus recursos, ya que cada tribu tenía manifestaciones culturales diferentes.

Egipto, danza acrobática y entorno físico

En el origen de la historia de Egipto, la música y la danza eran sagradas, estaban unidas al culto funerario. Desde las dinastías grababan 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 de la vendimia o de la cosecha.

La danza y la música a lo largo de los años se convirtieron en algo fundamental para la vida social y espiritual. La danza acrobática era de uno de los gustos preferentes de los antiguos egipcios. Los bailarines solían bailar prácticamente desnudos y las vestían ropas muy ajustadas con transparencias. Estos bailes podían ir acompañados de cánticos.

Dentro de varias pirámides se encuentran dibujos de distintas acciones y rituales vinculados con los bailes que se realizaban en honor a los dioses, principalmente al dios Osiris¹, como las canciones y danzas astronómicas que se realizaban en el desierto y delante o en el interior del templo, por lo que la historia de la danza y sus inicios tienen una relación directa con las civilizaciones egipcias.

---

¹ Dios egipcio de la resurrección, símbolo de la fertilidad.

Fig. 4 Fragmento de una pintura encontrada en "La Tumba de las Bailarinas" en Dra Abu el-Naga, Tebas. Dinastía XVII (1648-1550 a.C.)

Es complicado adivinar cómo eran estas danzas, pero gracias a la observación de restos artísticos podríamos decir que realizaban sus movimientos con los brazos en oposición, las rodillas flexionadas, y acrobacias... El lugar de representación de estas danzas y las características de su cultura, estaban condicionados por el entorno físico, en concreto los márgenes del río Nilo.

La danza tenía sus propios dioses. Hathor era la diosa de la danza sagrada. Las danzas hathóricas eran cantos coreografiados en su honor, divididos en funerarios y de fertilidad. Se encuentran bastantes parecidos con las culturas mediterráneas.

La Danza del Antiguo Egipto alcanzó una gran difusión y perfeccionamiento. Evolucionó de ser parte del ritual religioso hasta ser parte principal en cualquier fiesta o acción. Los bailarines, sacerdotes y sacerdotisas, fueron mejorando la danza hasta convertirla en una profesión respetada a lo largo de la Historia de Egipto.

Grecia y Roma, danzas dionisiacas y arquitecturas efímeras

Estas danzas egipcias descritas influenciaron en los griegos y romanos como rituales festivos para dioses, en especial para el dios del vino y la embriaguez, Dionisio.

Durante la Grecia clásica, la danza aparecía relacionada normalmente a los juegos y en concreto a los olímpicos. 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. Éstas más tarde se convertirían en una orchestra² con coro y altar. El altar se ubicaba en el centro de la orchestra para realizar sacrificios en honor a Dionisos, un espacio circular de tierra lisa y compacta.

Estas danzas eran realizadas por unos seres femeninos llamados "Ménades" y unas criaturas masculinas que vivían en los bosques y eran representados con patas de macho cabrío llamados "Sátiros". Los personajes bailaban como experiencia de liberación en honor al dios Dionisos y lo hacían acompañadas de instrumentos como los tamboriles y los crótalos.

² Espacio semicircular frente a la escena en el que se sentaban las autoridades, actuaba el coro y se alzaba un altar.

Fig. 5 Representación de danza dionisiaca

Gracias a esculturas como la Ménade danzante realizada por Scopas, podemos intuir como era el movimiento y el dinamismo de estos seres y el espacio que ocupaban. Scopas fue un importante escultor y arquitecto clásico griego del siglo IV a.C. cuya interpretación del espacio del danzante quedó reflejada en su obra.

Fig. 6 Escultura de Ménade danzante de Scopas datada en el s. IV a.C.

En esta escultura podemos apreciar el movimiento del torso, cabeza y cuello hacia atrás, muy característico de las ménades de las danzas dionisiacas.

En el ámbito romano, el baile constituía un elemento principal en los ritos religiosos. Los antecedentes de la danza romana los encontramos en la influencia griega y el pueblo etrusco, extendiéndose al resto del arte romano. 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 Baco³, llamadas Bacanales.

Fig. 7 Pintura fresco etrusco de la tumba de Triclinio s. V a.C.

En esta pintura etrusca ubicada en la Necrópolis de Tarquinia podemos ver representados los bailarines y sus movimientos y posiciones.

Más adelante se produjo una fuerte remisión de estas celebraciones, debido a la consolidación del cristianismo, apareciendo la danza popular en las fiestas cristianas, representándose en el interior de los templos.

Por otro lado, también influenciados por los griegos, las festividades se basaban en los juegos, admirados por los espectaculares eventos que se llevaban a cabo. Los lugares para las representaciones eran provisionales, debido al carácter efímero del espectáculo. Se construían principalmente en madera y se desmontaban cuando terminaba la función. El teatro de Pompeyo, fue el primer teatro de piedra construido en el año 55 a.C., donde emplearon fábrica, arcos, bóvedas y galerías semicirculares y una orquesta semicircular.

³ Dios de la agricultura y el teatro, también conocido como Dionisio.

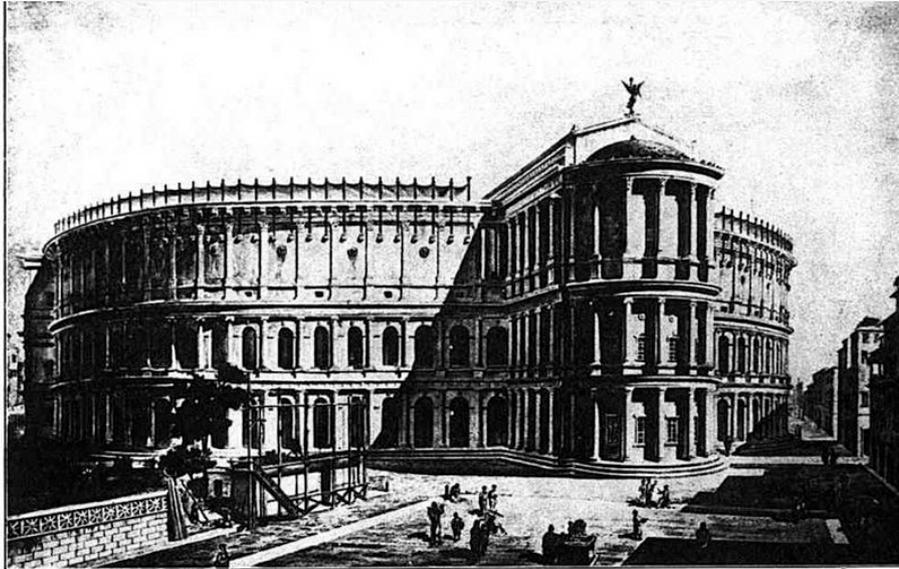

Fig. 8 Recreación del exterior del Teatro de Pompeyo

El teatro romano era una forma urbana, el fondo de la scaena⁴ representaba normalmente una casa, con entradas laterales. Era común la construcción de anfiteatros junto a los teatros en las ciudades romanas. Estaban destinados a los juegos de los gladiadores, así como edificios para los circos donde se realizaban carreras de caballos.

Edad Media, danzas religiosas y templos

Con el paso de los siglos, la danza se fue perfeccionando, a finales de la Antigüedad fue perdiendo su carácter ritual para ser un divertimento y en la Edad Media adoptó nuevas formas estéticas, de ritmos y movimientos. El cristianismo impulsado por el emperador Constantino⁵ influyó en las representaciones durante la época medieval, prohibiendo las manifestaciones de dioses falsos o espectáculos paganos. Por lo que el teatro y la danza medieval se originaron a partir del culto religioso, aunque más adelante aparecerían elementos burlescos. Durante la Edad Media la danza fue una actividad fundamental.

Los primeros términos de danzas medievales no aparecieron hasta el siglo XI como la "tresca" o en el siglo XII, la "estampie". Y en el siglo XIII aparecieron otras danzas como "nota", "saltarello", "rotta", "ductia", "trotto", "danse royale" entre otras... Desconocemos las coreografías de estos bailes, pero gracias a los dibujos y representaciones de la época tenemos referencias del carácter y la velocidad a la que se ejecutaban, así como las posiciones de los pies, las piernas, y como se diferenciaban los movimientos de los hombres más pronunciados y los de las mujeres más pequeños. Si analizamos todos estos datos podemos tener una idea del espacio que ocupaban estas danzas.

⁴ Frente escénico. Espacio situado al otro lado de la orchestra donde se desarrolla la acción teatral.

⁵ Emperador de los romanos, legalizador de la religión cristiana por el Edicto de Milán en el año 313 d.C.

Fig. 9 Ilustración de Bartolomeu Pinelli de la danza "Saltarello"

Las actuaciones se realizaban generalmente en el coro de las iglesias, instalando tablados provisionales y púlpitos⁶. En las naves se realizaban las ceremonias y las procesiones.

Cuando hacía buen tiempo los espectáculos se realizaban en el exterior, comenzaron en los pórticos de las iglesias y catedrales, hasta extenderse a la calle, plazas, campos, patios, jardines... Se realizaban procesiones con estaciones donde se hacían representaciones religiosas por las calles.

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.

⁶ Del latín *pulpitum* (tribuna), plataforma elevada en las iglesias desde la que se predica.

Fig. 10 Músicos de rabel y laúd

Los decorados adquirieron mucha importancia, cuando los espectáculos se daban en el interior de los templos, los mismos retablos hacían de escenografías, pero al salir las actuaciones a la calle, los decorados se montaban en carros, por lo que podía haber diferentes carros y diferentes escenas al mismo tiempo. Esto llevó a una solución doble innovadora para las representaciones: el uso de carros y la unión de espacios simultáneos para representar las escenas que tenían que detenerse ante los espectadores.

Renacimiento, danza teatral y salones de palacio

El Renacimiento se inicia en Italia, en concreto en Florencia, gracias al impulso a las manifestaciones artísticas de la familia Medicis⁷, los grandes mecenas del arte italiano, junto con el desarrollo de la perspectiva, la recuperación de los legados clásicos y la búsqueda del humanismo.

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. Las cortes europeas fueron creando sus propias formas de danza. Algunos ejemplos podrían ser el branle⁸ francés, un baile de corro, la zarabanda⁹, la chacona¹⁰ y el pasacalle¹¹ españoles. Grandes compositores musicales como Johann Sebastian Bach o Wolfgang Amadeus Mozart, introdujeron ritmos folclóricos a sus obras.

⁷ Familia poderosa e influyente del Renacimiento en Florencia que ejerció el mecenazgo.

⁸ Estilo de danza originario de Francia del s. XVI en el que el movimiento principal es lateral.

⁹ Danza lenta escrita en un compás ternario del s. XVI de origen incierto, aunque algunos autores le otorgan un origen español.

¹⁰ Danza en tres tiempos de origen español que se difundió por Europa en el s. XVII.

¹¹ Forma musical de ritmo vivo y origen popular español interpretado por músicos ambulantes.

Fig. 10 Escena de danza del Renacimiento

Desde un punto de vista escénico, durante el Renacimiento, el teatro presenta grandes avances esceno-técnicos, convirtiendo los tablados fijos ubicados en espacios interiores en amplios y profundos espacios escénicos. El escenario se dividía en dos partes: una más próxima al público para la acción de los actores y otra más alejada al fondo donde se ubicaba toda la decoración.

Fig. 11 Interior Teatro Olímpico de Vicenza diseñado por Andrea Palladio en 1580

Vitrubio¹² recogía tres clases de escenas que fueron incorporadas al teatro renacentista. Así comenzaba el inicio del ilusionismo óptico, del trampantojo¹³, cuyo realismo en perspectiva conseguía hacer del escenario un cuadro vivo. Este teatro se desarrolló también en otros países europeos como Inglaterra o España.

En estos momentos se empieza a estudiar y ejecutar el ballet y surgen las primeras expresiones más perfeccionadas. Esto lleva al Renacimiento a ser uno de los mejores periodos de la historia de la danza. 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. Con el tiempo esta danza se convertiría en el ballet (término italiano que procede de balletti cuyo significado es "representación de baile de corte"). El ballet es el conjunto de la forma de expresión terrenal y espiritual. Los bailarines consiguen mostrar mediante delicados y seductores movimientos lo bello de la danza.

En estos primeros ballets de corte no existía la escena. Se representaban en el centro de los salones de palacio donde entraban con carros decorados que al finalizar el baile se retiraban de nuevo. Era un género totalmente visual y cuya prioridad era el diseño espacial basado en un trazado planimétrico de la coreografía.

Fig. 12 Ballet cómico de la Reina, París, 1581

¹² Los Diez libros de arquitectura, Lib. V, cap. VIII «De las tres clases de escenas y de los teatros griegos».

¹³ De «trampa ante ojo», técnica pictórica que intenta engañar la vista jugando con el entorno arquitectónico, la perspectiva y otros efectos ópticos.

Barroco y s.XVIII, ballet y teatro a la italiana

Como contraposición al Renacimiento, surge el Barroco, periodo de elementos recargados, uso excesivo del maquillaje, las máscaras. 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. Más tarde los ballets comenzaron a interpretarse en los teatros, y desaparecieron de la corte. Esta academia es fundamental en la historia de la danza, es la antecesora del actual Ballet de la Ópera de París. Pierre Beauchamps¹⁴ fue el primer maestro que basó sus fundamentos en el ordenamiento de los pasos de ballet y las cinco posiciones del ballet clásico.

Es importante distinguir en este periodo barroco la existencia de dos tipos de teatro: el teatro a la española representado en el corral de comedias, característico del teatro renacentista inglés y español, y el teatro a la italiana, relacionado de forma directa con el desarrollo de la ópera. Su planta adopta una forma oval o de elipse longitudinal truncada, por razones ópticas y acústicas.

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... La danza pasó a ser vista de frente, acentuándose las coreografías en las simetrías de los grupos. Con este nuevo espacio de representación heredado del teatro los bailarines tenían menos espacios para bailar, por lo que se desarrollaba una coreografía más vertical y aérea. El telón se incorporó como elemento nuevo a la escena separando el escenario del público y provocando así gran expectación al levantarse y mostrar la sorpresa del decorado.

Fig. 13 Teatro de Corral de comedias en Almagro, Ciudad Real, España.

¹⁴ Coreógrafo y bailarín francés, director de la Academia Real de la Danza en 1671, gran figura de la «belle danse» francesa del s.XVII.

Durante este periodo, la danza se introdujo en los géneros teatrales, integrándose en el argumento de la obra y representada por bailarines profesionales. Algunas de estas piezas fueron: la Comedia-ballet, la Tragicomedia-ballet, la Tragedia-ballet o la Ópera-ballet.

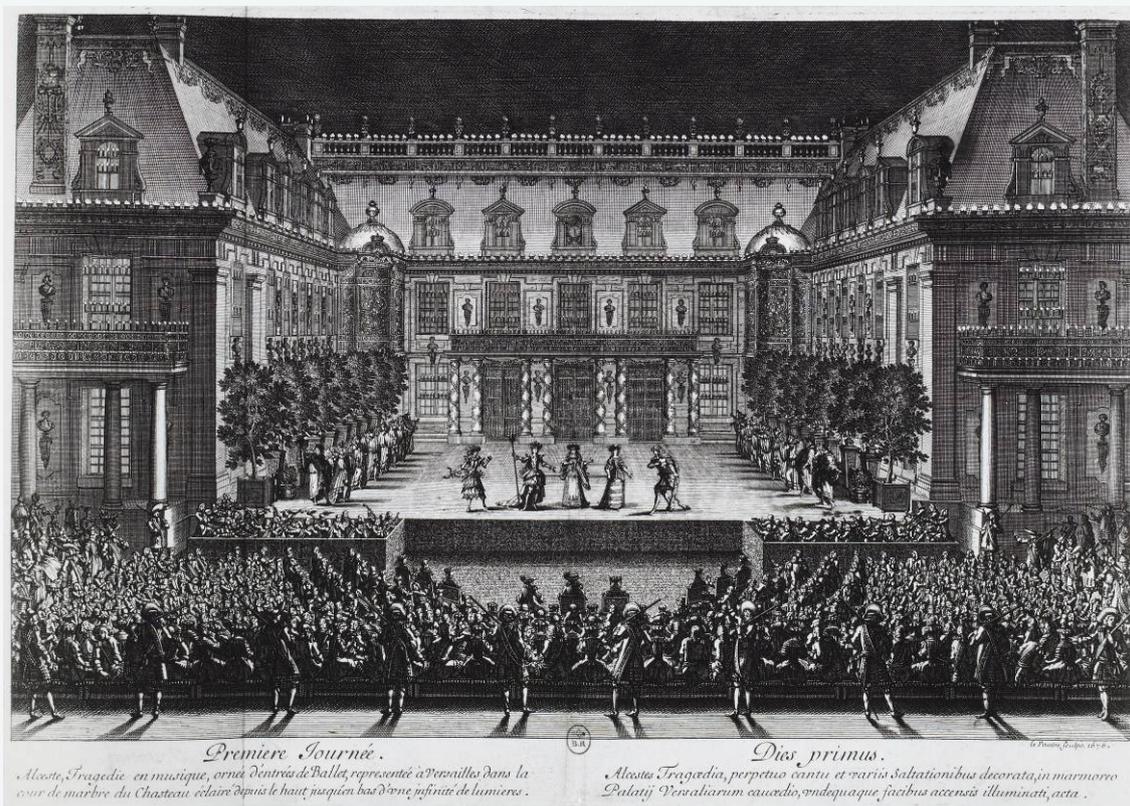

Fig. 14 Alceste, Ópera-ballet representada en un patio exterior del palacio de Versailles en 1676, Jean Baptiste Lully y Philippe Quinault.

A principios del siglo XVIII se creó por primera vez un vocabulario con los términos italianos de la danza. Después del Barroco, el arte del siglo XVIII retomará las influencias de las danzas griegas y romanas generando un nuevo estilo neoclásico.

En este periodo la danza se profesionalizó haciendo gala de su virtuosismo, siendo sus principios el orden, el equilibrio, la armonía, la simetría, la precisión... Los decorados, la maquinaria y la escena se perfeccionaron gracias a los arquitectos italianos.

Un ejemplo fue el minué o minueto. 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.

S. XIX, ballet romántico y técnica escénica

A finales del siglo XVIII, el año de la Revolución Francesa en 1789, comienza la Edad Contemporánea. Tanto las revoluciones norteamericana y francesa marcaron el inicio de la difusión de la democracia liberal. Empezaba una nueva época de progreso con la industrialización.

Surge el romanticismo en Inglaterra y Alemania, extendiéndose por el resto de Europa como movimiento artístico e intelectual, como reacción a la corriente racional de la ilustración. Se desarrolló gracias a la figura de grandes escritores como Victor Hugo, Lord Byron, Goethe... que trasladaron al arte de la pintura y la música. Empleaban el arte como medio de expresión personal y daban mucha importancia a la individualidad del artista.

El inicio del siglo XIX estuvo marcado por la expansión de este movimiento. En el ámbito de la danza en este periodo fue importante la figura masculina del siglo anterior como Pierre Gardel, Augusto Vestris, Charles-Louis Didelot... con alumnos como Jules Perrot o Marius Petipa, a la vez que las bailarinas comenzaban a trabajar y definir más los saltos, los recorridos y la elevación en el espacio.

En la producción teórica destacó el coreógrafo y bailarín italiano Carlo Blasis, teórico y célebre maestro conocido por la creación de tratados de danza donde fijaba los principios estéticos y didácticos: "Tratado elemental teórico y práctico del arte de la danza" de 1820, "El Código de Terpsícore" de 1828 y el "Manual completo de danza" de 1830. Las líneas y equilibrios junto con una ejecución impecable y con variedad de piruetas y pasos, adquirieron una gran importancia. Blasis establece las bases teóricas de algunos métodos de danza del siglo XX.

En 1812 se fundó la Escuela de danza de la Scala de Milán y la del teatro San Carlo de Nápoles. El estilo italiano demostraba un gran virtuosismo y ligereza en el espacio.

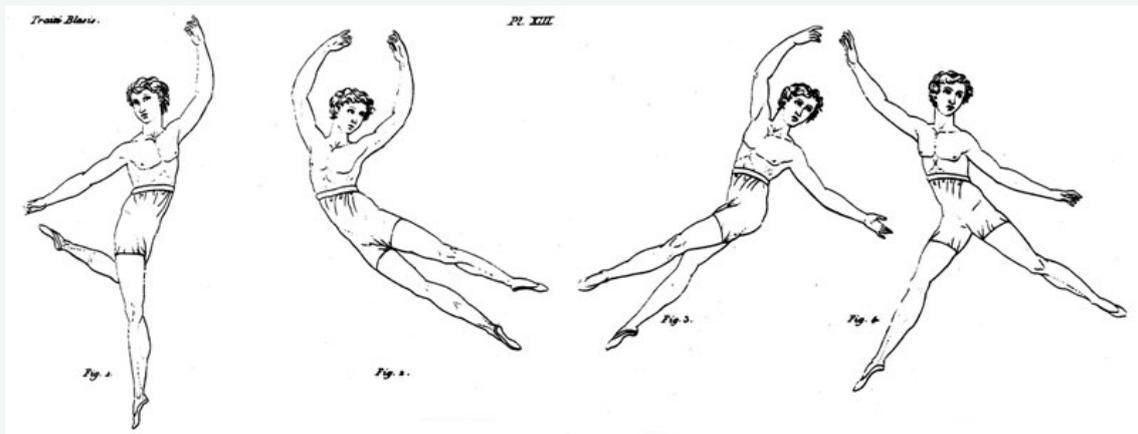

Fig. 15 Traité élémentaire théorique et pratique de l'art de la danse de Carlo Blasis en 1820

Con el romanticismo surgió un nuevo estilo de ballet llamado "ballet romántico" introduciendo nuevas técnicas con saltos y zapatillas de puntas. Se desarrolló a partir de las óperas parisinas como parte fundamental de la obra.

La obra que marcó el inicio del ballet romántico fue "La Sífide" de Filippo Taglioni, representada por María Taglioni en 1832, donde la bailarina se transforma en algo etéreo y adquiere todo el protagonismo. Por primera vez usa las zapatillas de punta durante toda la obra, limitando así el contacto de los pies de la bailarina con el plano del suelo. Todo está al servicio de la "prima ballerina".

Fig. 15 María Taglioni en la Sífide de Filippo Taglioni en 1832

En cuanto al concepto escénico, con la industrialización, fue relevante la introducción de luz con lámparas de aceite a los teatros, permaneciendo toda la sala de espectadores en oscuridad, la escena iluminada y creando así una atmósfera especial del espíritu romántico. Emplearon maquinaria teatral con tramoyas, hilos de latón, arneses, siguiendo la técnica de Jacques Daguerre¹⁵ en superposición con la finalidad de alcanzar el mundo romántico, de las ensoñaciones y la fantasía frente al mundo terrenal, representando un espacio ideal en el que se podían percibir ambos.

El ballet romántico en su estructura temática divide la obra en dos actos. El primer acto es terrenal, lleno de alegría y luz, realista, donde aparece la figura de una aldeana que se siente llamada por el amor. El segundo acto se caracteriza por un ambiente irreal, a la luz de la luna, en un bosque misterioso con seres sobrenaturales, donde el amado no puede alcanzar el amor de su heroína. En esta segunda parte confluyen todos los elementos nuevos del ballet romántico, el tutú blanco, la elevación sobre las puntas, la iluminación y los aparatos escénicos.

A finales del s.XIX surgen otros espectáculos como el "music-hall" o espectáculo de variedades, canción con baile, teatro o circo, ofreciéndolo al público con un nuevo gusto en la danza más divertida y popular.

¹⁵ Nacido en 1789, fallecido en 1851, pintor de decorados para óperas, conocido en 1822 por la creación del diorama.

Epílogo: a las puertas de la danza moderna

A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, Estados Unidos se consolidó como nuevo foco cultural y artístico. Fue el origen de la mayoría de ritmos y bailes actuales, cuya difusión se valió de nuevos medios de comunicación de masas como la radio, el cine o la televisión. Se produjo una gran actividad artística: manifiestos y movimientos, cambios de estilos, muchos artistas en todas las disciplinas... Los países industrializados del mundo tuvieron un periodo largo y feliz que llamaron la "Belle époque". El arte vivió una gran revolución y prueba de ello fue el surgimiento de la danza de expresión, la danza libre, la danza moderna...

La historia de la danza en esta época está relacionada con la expresión de libertad de pensamiento y movimiento. Con ella se expresan los sentimientos de la humanidad a través del cuerpo, aceptándose muchas expresiones artísticas que antes no eran valoradas. Estas nuevas corrientes introducen un mayor número de pasos de baile, mayor contacto entre bailarines, nuevas coreografías más arriesgadas, depuración de técnicas... etc. El ejercicio de la danza se llevaba a cabo en espacios no convencionales.

Podríamos decir que la danza contemporánea es la evolución natural de la danza clásica. A finales del siglo XIX, se cuestiona por primera vez el ballet clásico, abandonando los aspectos más técnicos y rígidos para dar lugar a otras vertientes. Esta danza incorpora nuevos movimientos, es mucho más abierta a la creatividad y puesta al servicio de los espectáculos, añadiendo nuevos factores estéticos. Todo esto tiene mucho que ver si volvemos al origen de la historia de la danza, las danzas tribales.

Como hemos visto anteriormente, a lo largo de la historia y la evolución de la danza, los lugares de representación también se han transformado para adaptarse a cada momento. La danza contemporánea en su búsqueda de innovación y creación rompe los límites de la escena, los puntos de mira, las coreografías... necesita nuevos espacios más diversificados para su interpretación. Aunque se siguen utilizando los antiguos teatros para las representaciones, también se crean otros nuevos de usos múltiples. La danza actual busca espacios no convencionales, sale a la calle y utiliza como recurso la tecnología para transformar los antiguos espacios y escenarios, adaptándolos a las nuevas necesidades artísticas.

Conclusiones

La historia ha influido en la evolución de la danza, abandonando su sentido religioso y avanzando en una finalidad estética y de divertimento que a lo largo de los siglos derivó en distintas maneras culturales de entender el espectáculo.

Por un lado, su carácter de representación colectiva ayudó a su consolidación como forma expresiva del folclore de los pueblos, mientras que por otra parte, sus características estéticas llevaron a una danza más teatral, como el ballet, en la cual se distingue el espectador, como observador y el bailarín, personaje que interpreta la danza con la música.

Hay que entender la danza y los espacios escénicos como los resultados artísticos de una evolución histórica, de unas civilizaciones en constante cambio, con sus rituales religiosos, sus tradiciones, sus relaciones sociales... entendiéndolos también como la muestra de la capacidad de expresión de los pueblos.

Siendo la danza una herencia del pasado artístico y cultural, también debe ser un espectáculo innovador, continuando con la incorporación de nuevos elementos expresivos, rítmicos, y técnicos, acorde con los nuevos tiempos, y nuevos espacios de representación adaptados a las necesidades del momento.

Bibliografía

- ABAD CORTÉS, Ana (2004): Historia del ballet y de la danza moderna, Alianza editorial, Madrid.
- ALEMANY LÁZARO, Mª José (2009): Historia de la danza I: Recorrido por la evolución de la danza desde los orígenes hasta el siglo XIX. Piles, Editorial de música S.A., Valencia.
- ALONSO PEREIRA, José Ramón (2005): Introducción a la historia de la arquitectura: de los orígenes del siglo XX1, Editorial Reverte, Barcelona.
- AU, Susan (1988): Ballet and Modern Dance, Thames & Hudson World of Art, London.
- BRIOSO, Máximo / VILLARRUBIA, Antonio (2005): Aspectos del Teatro griego antiguo, Universidad de Sevilla, España.
- BUCKMAN, Peter (1978): Let's dance. Social, Ballroom & Folk Dancing. Penguin Books, United States of America, New York.
- COLOMÉ, Delfín (2007): Pensar la danza, Turner, Madrid.
- COPEAU, Jacques (1970): Investigación sobre el espacio escénico, Alberto Corazón, Madrid.
- FRANCESC, Massip Jesús (1992): El teatro medieval: Voz de la divinidad cuerpo de histrión, Editorial Montesinos.
- HICKMAN, Hans (1956): La danse aux miroirs, Cahiers d'histoire Egyptienne, El Cairo.
- LABAN, Rudolf (2006): El Dominio del movimiento, Editorial Fundamentos, 2ª edición, Madrid. (Título original The Mastery of Movement)
- MARKESSINIS, Artemis (1995): Historia de la danza desde sus orígenes, Esteban Sanz Martínez Editorial, Madrid.
- MERINO, Esther (2005): El reino de la ilusión: breve historia y tipos de espectáculo: el arte efímero y los orígenes de la escenografía, Universidad de Alcalá, Servicio de Publicaciones, Alcalá de Henares.
- OLIVA, César (2006): Historia básica del arte escénico, Cátedra, Madrid.
- TRASTOY, Beatriz / ZAYAS, Perla (2006): Lenguajes escénicos, Prometeo Libros Editorial.
- VITRUBIO POLIÓN, Marco (1985): Los Diez libros de arquitectura, Iberia, Madrid.