

A photograph of two dancers performing on a stage. The dancer on the left is a woman in a black dress with a red and yellow ruffled skirt, her arms raised. The dancer on the right is a man in a black suit with a red vest, also with his arms raised. The background is a solid red color.

ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA

COLEGIO DE DANZA

GUÍA TEMÁTICA
LAS ESCUELAS DE
LA DANZA
ESPAÑOLA

CONTENIDOS

1. Escuela folklórica
2. Escuela flamenca
3. Escuela bolera
4. Escuela estilizada

Desarrollo del tema

La danza española es el producto de la conjugación de cuatro escuelas de diversos estilos que prevalecen hasta nuestros días en España. Dichas escuelas son: la folclórica, la bolera, la flamenca y la estilizada. Cabe señalar que la danza española se ocupa como sinónimo del baile flamenco, lo cual es incorrecto, pues así, las expresiones folclóricas o estilizadas de los bailes españoles quedan relegadas. No obstante, el flamenco es actualmente el baile más popular en México

Contenido 1. Escuela folklórica

La palabra folklor se conforma de dos partes, folk y lore, que significan el saber del pueblo. Las expresiones dancísticas españolas son los bailes o danzas relacionadas con los usos y costumbres de sus pueblos. España se divide en 17 comunidades autónomas, y cada una de ellas se subdivide en provincias

En el siguiente cuadro se muestran las comunidades y sus provincias:

COMUNIDAD AUTÓNOMA	PROVINCIAS
1. Andalucía	Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla
2. Aragón	Huesca, Teruel y Zaragoza
3. Asturias	Oviedo
4. Cantabria	Santander
5. Castilla y León	Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora
6. Castilla-La Mancha	Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo
7. Cataluña	Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona
8. Extremadura	Badajoz y Cáceres
9. Galicia	La Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra
10. Islas Baleares	Mallorca, Cabrera, Ibiza, Formentera y Menorca
11. Islas Canarias	Fuerteventura, Gran Canaria, Gomera, Hierro, Lanzarote, La Palma y Santa Cruz de Tenerife
12. Madrid	Madrid
13. Murcia	Murcia
14. Navarra	Pamplona
15. La Rioja	Logroño
16. Valencia	Alicante, Castellón y Valencia
17. País Vasco	Álava, Guipuzcoa y Vizcaya

Generalmente, las temáticas del repertorio folclórico español se relacionan con los fenómenos de la naturaleza, las actividades económicas primarias (agricultura, pesca, ganadería, minería etc.), la religión y la convivencia entre aldeanos. Los ibéricos condensan un repertorio de más de 2,000 bailes.

A continuación, se presenta una breve monografía de las danzas folclóricas españolas con base en el criterio regionalista que divide al territorio por comunidades autónomas.

COMUNIDAD AUTÓNOMA	BAILES O DANZAS REPRESENTATIVAS
1. Andalucía	Bailes llenos de cordialidad y sensualidad, ejecutan verdiales, fandanguillos y zapateados. No obstante, los bailes flamencos son más populares.
2. Aragón	Jota aragonesa. Baile de carácter alegre y bravío. La más movida es la de Zaragoza, que contrasta con la Jota de Hecho, donde sólo los hombres saltan y brincan alrededor de las mujeres.
3. Asturias	Danza Prima, Pericote, Cirri-Corri, el Baile del Panderero.
4. Cantabria	Danza de Ibio y Danza del Cuevanuco.
5. Castilla y León	Seguidillas y las jotas principalmente, con acompañamiento musical de chirimías, flautines, dulzainas, panderetas y castañuelas.
6. Castilla-La Mancha	Fandangos y seguidillas con acompañamiento de guitarras, laúdes, sonajas, bandurrias, castañuelas y yerrillos. Bolero, las Tonás, las Meloneras y la Jotilla.
7. Cataluña	Contrapás, de origen religioso de carácter ceremonioso y sereno. Sardana, se baila en círculo y tiene su origen en las antiguas manifestaciones del culto solar.
8. Extremadura	Fandanguillo de Cáceres, la Jota del Candil y el Cerandero.
9. Galicia	Muñeira (se acompaña de gaitas, tamboriles, zanfoñas y castañuelas), foliada y danza de las Espadas de Redondela.
10. Islas Baleares	Jota Mallorquina, fandango menorquín, jota menorquina.
11. Islas Canarias	Isas, Folías, Danza de los Enanos, Danzas de Procesión de Tenerife.
12. Madrid	El folclor madrileño se relaciona con la vida rural, los bailes de la escuela bolera y los bailes de salón como el chotis y la mazurca. El chotis generalmente se baila en festividades religiosas como la Verbena de la Paloma. La jota castellana, el baile a tres (con mayor complejidad coreográfica que la jota castellana), las seguidillas ventaneras, los fandangos, las danzas de paloteo, el rondón y los bailes de niño (tienen la finalidad de adorar al niño Jesús).
13. Murcia	Serranas, Malagueñas y Parrandas.
14. Navarra	Vascongadas (bailes de carácter viril gimnástico y guerrero) y Jotas Navarras (se bailan al compás de las castañuelas, el tamboril y el tchistu -una especie de flauta-).
15. La Rioja	Danza de zancos de Anguiano, en la cual los danzantes se suben a unos zancos de madera. La danza comienza con acompañamiento de castañuelas, mientras los ejecutantes giran en su propio eje al mismo tiempo que se desplazan en línea recta.
16. Valencia	Las danzas de esta región se caracterizan por su serenidad, con movimientos reposados y rítmicos. Dansaes. Baile campesino serio y decoroso. Bolero de Castellón y la danza valenciana acompañada de guitarras, palmas y bandurrias.
17. País Vasco	Danzas de cintas y de paloteo, que posteriormente tuvieron injerencia en el folclor mexicano, pues en Yucatán y Campeche hay danzas de listones y la danza de paloteo se transformó en machetes en el occidente del país.

Contenido 2. Escuela bolera

Los bailes boleros son producto del intercambio de ideas, movimientos y técnicas de los maestros academicistas de ballet franceses e italianos con los maestros de folclor español, durante el último tercio del siglo XVIII y principios del XIX. Los bailes regionales se academizan al salir de las comunidades y pequeñas poblaciones para trasladarse a las representaciones teatrales.

En el último tercio del siglo XVIII y primeros años del XIX se presenta en España una actividad cultural importante (ballet, ópera y teatro), principalmente en Madrid, Barcelona y Sevilla. Las grandes compañías de ballet italianas y francesas comienzan a difundir el vocabulario y la terminología de la danza clásica. En 1819 sube al trono de España Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV (Rey Sol), creador en Francia de la Academia de la Danza, quien llevó maestros franceses que enseñaron la contradanza y el minué y paulatinamente conformaron la planta de maestros de las nuevas academias de danza en España, actividades que generaron un intercambio entre los métodos de enseñanza de los profesores franceses y españoles, que arrojó como consecuencia la gestación de la escuela bolera.

Los bailes de la escuela bolera se diferencian de los folclóricos en que los primeros requieren un entrenamiento técnico específico, principalmente la terminología de la danza clásica. Además, la tradición oral y familiar de enseñanza desaparece para confiar la formación a profesores especializados formados en academias. A las representaciones campiranas, festivas y comunitarias se anexan aquellas que se ejecutan en escenarios teatrales.

La escuela bolera creada en España no utilizaba las posiciones de los pies tan abiertas como en la danza clásica francesa. Por otra parte, se incorporaron pasos ya existentes que conservaron sus nombres, por ejemplo, los careos, el matalaaraña, los panaderos y las jerezanas.

Los bailes más representativos de la escuela bolera son las seguidillas, los boleros, las boleras, los panaderos, el zapateado, el vito, el olé, las malagueñas y las sevillanas boleras. Las seguidillas es un baile manchego muy alegre y muy rápido, formado por tres coplas (o estrofas) y estribillos unidos con su propio paso, pero lo más característico de ellas es el "Bien Parao", es decir, determinadas posturas que se utilizan para terminar el baile. Entre las seguidillas más conocidas se ubican las manchegas, las castellanas y las aragonesas. Los fandangos se bailan en la mayoría de las provincias españolas, tienen un ritmo ternario y en ocasiones se realizan en pareja. Los más representativos son los canarios, de Huelva, verdiales, extremeños, asturianos, gallegos, manchegos, mallorquinos, vascos y malagueños. Los boleros nacieron de las seguidillas. Su invención se debe a Sebastián Cerezo o a Antón Boliche.

Los boleros se clasifican en de medio paso, de Caspe, de Burgos, Pueblano, de Castellón, de Valencia, liso o robado y de Llanes. Del bolero se han derivado bailes como las boleras; las más célebres son las robadas, a ocho y la Cachucha. Los panaderos es un baile flamenco que pasó a la escuela bolera; los más conocidos son los de la Flamenca y los de la Tertulia. El Vito es originario de Arcos de la Frontera y es definido como un canteailable. El olé es un baile relacionado con la cultura gitana; entre los más conocidos destacan el de la Curra, el de la Esmeralda y el de la Serrana.

Contenido 3. Escuela flamenca

El flamenco es una expresión artística tripartita que condensa cante, toque y baile. Surgió en el sur de España, concretamente en la comunidad autonómica andaluza, y es producto de una mezcla de culturas: la gitana, la andaluza, la árabe, entre otras. Andalucía constituyó un excelente caldo de cultivo pluricultural y variopinto donde coexistieron diversas manifestaciones culturales. Con la llegada de los gitanos se amplió el bagaje de danzas y bailes que ya ejecutaban los andaluces, sin olvidar la influencia de los árabes, que repercutió específicamente en el acompañamiento musical de la región.

Muchos de los cantes, también llamados palos, pueden acompañarse de baile. Otros sólo los interpreta el cantaor con el acompañamiento de la guitarra. No existe una teoría exclusiva sobre la clasificación de los palos flamencos, pues cada autor privilegia diversos criterios, como el acompañamiento musical y la estructura rítmica. Algunas clasificaciones son:

- a) Los cantes a palo seco y los cantes con acompañamiento. Esta clasificación, hecha por Pepa Sánchez (s.a) diferencia a los primeros, de los segundos porque no tienen la compañía de la guitarra.
- b) Los cantes de compás libre y los de compás definido. Patricia Linares (1997) señala que los cantes de compás libre no se bailan y los cantes de compás definido sí. Entre los palos libres de compás se encuentran: la bambera (puede tomar el compás de la soleá por bulería para bailarse), la calesera, la cartagenera, la debla, el fandango grande, la granaína, la malagueña, las marianas, el martinete (puede tomar el compás de la siguriya para ser bailado), la media granaína, la milonga, la minera, las nanas, la saeta, la taranta, las temporeras, la toná y las trilleras. Los cantes con compás definido son: la alboreá, las alegrías, la bulería, los campanilleros, las cantiñas, la caña, el polo, los caracoles, la colombiana, los fandangos de Huelva, la farruca, el garrotín, la rumba, la jabera, la liviana, el mirabrás, la petenera, la romera, la rondeña, las rosas, la serrana,

las sevillanas, la siguiriya, la soleá por bulería, la soleá, los tangos, el tanguillo, el taranto, los tientos, los verdiales, la zambra y el zapateado.

Los bailes de la escuela flamenca se caracterizan por la improvisación, también llamado baile por derecho y, sobre todo, por la interpretación del cante. Cada palo tiene estilo, interpretación y diseño de movimiento distintos, que el bailar o la bailaora deben conocer para su ejecución.

Contenido 4. Escuela estilizada

La última de las escuelas de la danza española es la estilizada, también conocida como danza clásica española. Ésta requiere entrenamiento académico y trabajo de estilización en el movimiento y en la coreografía. Se considera a Antonia Mercé como la pionera de este estilo de baile español.

Antonia Mercé “La Argentina” y Encarnación López “La Argentinita” crearon compañías de danza escénica española que incluyeron dentro de su repertorio números con trabajo de estilización del cuerpo.

El repertorio de la danza estilizada se sustenta principalmente en las piezas musicales de compositores españoles como Manuel de Falla, Enrique Granados, Isaac Albéniz, Joaquín Turina y Joaquín Rodrigo. No obstante, compositores extranjeros han contribuido con valiosas aportaciones; por ejemplo, Maurice Ravel y Rimski Korsakov.

Otro semillero importante son las piezas bailables (pasos dobles, fandangos, zapateados e intermedios) de las zarzuelas. Ésta es considerada un género híbrido que cuenta historias de la cotidianeidad española, e incluye la música de orquesta, la actuación, los coros, el canto y la danza estilizada española. Existen más de 3,000 libretos registrados de zarzuelas. Entre las más importantes se encuentran: “La Dolores”, del músico Tomás Bretón, “Doña Francisquita”, compuesta por Amadeo Vives, “Luisa Fernanda”, creada por Federico Moreno Torroba, “Gigantes y Cabezudos”, compuesta por Manuel Fernández Caballero, “Los Gavilanes”, creación de Jacinto Guerrero, “El Niño Judío”, del músico español Pablo Luna, y “La Corte del Faraón”, de Vicente Lleó, sólo por mencionar algunas

Actividad de aprendizaje

- Mira los siguientes videos y define a qué escuela de la danza española pertenecen. Registra tus respuestas en el cuadro de abajo

Video 1 https://www.youtube.com/watch?v=PM83O6_CKKw

Video 2 <https://www.youtube.com/watch?v=-XjEA4P-tHk>

Video 3 <https://www.youtube.com/watch?v=e9dnk1oKW7s>

Video 4 <https://www.youtube.com/watch?v=w9SdKOndTK4>

VIDEO	ESCUELA DE LA DANZA ESPAÑOLA
1. Video 1	
2. Video 2	
3. Video 3	
4. Video 4	

- Realizarás la biografía de una bailarina o bailarín representante de la danza española. Realiza la búsqueda de datos en navegadores de Internet. Te recomiendo que optes por sitios oficiales, artículos de revista o libros electrónicos.
- Posteriormente, realizarás un cartel en media cartulina que contendrá los siguientes elementos para evaluar:
 - Información: datos de nacimiento, formación, principales aportaciones a la danza española, obras o montajes coreográficos en los que participó.
 - Redacción y ortografía. Verifica que la información esté redacta de manera correcta y no contenga faltas de ortografía.
 - Imagen. El cartel debe contener al menos dos imágenes: una que sea un retrato del bailarín o bailarina seleccionado y otra que refuerce el contenido del cartel.
 - Diseño. Recuerda incluir color, títulos atractivos, tipografía clara y legible y otros aspectos personales. Utiliza la creatividad para crear tu cartel.
 - Cita de la fuente de información. Recuerda escribir en un margen del cartel de dónde obtuviste la información y las imágenes.
- Coloca tu cartel junto al de tus compañeros en un muro del salón y creen un mural colectivo.

Actividad de evaluación

Te recomiendo que realizas el siguiente ejercicio de autoevaluación.

- Lee con detalle la siguiente lista de cotejo, tomando en cuenta cada aspecto a evaluar y verifica si lo cubres o no.

RUBRO A EVALUAR	SI	NO
Explico con mis propias palabras cada una de las escuelas de la danza española.		
Reconozco las escuelas de la danza española en videos.		
El cartel cuenta con información completa y verídica del bailarín o bailarina seleccionado.		
El cartel está redactado de forma correcta con impecable ortografía.		
El cartel cuenta con las dos imágenes que se solicitaron. Las imágenes deben ser claras y nítidas.		
El diseño del cartel es atractivo para los espectadores.		
El cartel cuenta con las fuentes donde se obtuvo la información y las imágenes.		

Fuentes

Barroso, R., Castillo, O., Torrijos, A., Pacheco, D., Lina, A., Silva, C., Soni, A. y Castillero, M. (2019). *Guía Cuaderno de Trabajo Académico*. ENP.

Recuperado de: danza.dgenp.unam.mx

Para ampliar tus horizontes del tema, te sugiero que consultes el siguiente sitio web: <http://www.culturatradicional.org/escuelas/index.html>