

BALLET NACIONAL
DE ESPAÑA

Director
Rubén Olmo

#BNEenoscuenta

La Danza estilizada

La Argentinita
y Pilar López
© Bruno Bernard

**BALLET NACIONAL
DE ESPAÑA**

Director
Rubén Olmo

#BNEnoscuenta

La Danza estilizada

La Danza española, en cualquiera de sus formas, lleva siglos evolucionando y transformándose. **Antonia Mercé 'la Argentina'** (1890-1936) -seguida por otros artistas, como las **hermanas Encarnación López 'la Argentinita'** (1898-1945) y **Pilar López** (1912-2008), **Mariemma** (1917-2008) o **Vicente Escudero** (1892-1980), entre otros- inició una nueva forma de Danza española en las primeras décadas del pasado siglo XX: **la Danza estilizada.**

Ritmos
Ballet Nacional de España
©Paco Ruiz

LEE ESTE QR PARA VER
EL VÍDEO DE **RITMOS 2009**
EN NUESTRO CANAL DE **YouTube**

Inspirándose en los compositores del momento, como **Falla, Turina, Granados** o **Albéniz...** Antonia Mercé comenzó a mezclar elementos del Flamenco, la Escuela bolera y la Danza tradicional (también llamada Folclore), usándolos de una forma adecuada a lo que le gustaba al público de la época. *Era una danza muy refinada y elegante, llena de matices, que pretendía acercarse a un público culto que estaba acostumbrado a espectáculos de gran calidad artística.* La Danza estilizada triunfó también fuera de España, principalmente en París, donde se presentaron algunos de los montajes más relevantes.

Antonia Mercé "La Argentina"
ca. 1935

Siguiendo la tradición iniciada por **'la Argentina', Mariemma** definió oficialmente la Danza estilizada en su libro *Mis caminos a través de la danza* (1997) como una cuarta forma de Danza española que combina libremente pasos y elementos de las otras tres ramas de nuestro baile. Añadía que la Danza estilizada “puede ser la más alta manifestación artística del baile español”. En estas coreografías encontraremos, por ejemplo, zapateados aflamencados, toques de castañuelas y braceos (posiciones o movimientos de brazos) que se asemejan a los boleros, o transiciones y figuras que nos recuerdan a los bailes folclóricos de cualquiera de las regiones españolas.

Bolero con Joaquín Cortes y bailarines BNE
© Paco Ruiz

LEE ESTE QR PARA VER
EL VÍDEO DE ELEGÍA
EN NUESTRO CANAL DE YouTube

Concierto de Aranjuez
con Aloña Alonso
©Jesus Vallinas, 2018

*¿Conoces la Escuela bolera,
el Flamenco y la Danza tradicional?
Lee nuestras publicaciones sobre estos
bailes que engloban la totalidad de la
Danza española.*

Entonces...

¡la Danza estilizada es bastante nueva!

Así es. Nació durante una época que abarca las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX y que hoy llamamos “la Edad de plata” de la cultura española. En estos años se vivió un gran impulso en la ciencia, la cultura y el arte españoles que no sólo evolucionaban a la vez que las vanguardias europeas, sino que se apoyaban en la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. Surgieron escritores, músicos o pintores españoles muy relevantes y también una generación de bailarines que se unirían a esa nueva forma de entender el arte.

Fandango de Soler con Ana González, Cristina Hernando, Adoración Carpio, Joaquín Cortes y Diego Llori
©Paco Ruiz

LEE ESTE QR PARA VER
EL VÍDEO DE DANZA IX
EN NUESTRO CANAL DE YouTube

La Danza estilizada respeta unas normas técnicas, de armonía y simetría inspiradas en la pedagogía del ballet clásico que consigue unir la riqueza de formas del baile español y el refinamiento al que había llegado la enseñanza del ballet. Quizás por eso, a veces a este tipo de danza también se le llama “Clásico español”. De cualquier forma que lo llamemos, lo importante es distinguirlo gracias a la pureza de sus líneas, la españolidad de la postura y la elegancia de sus formas rítmicas, además de su perfecta sincronización con las músicas más refinadas. Al principio, la Danza estilizada surgió en espectáculos de baile y piano, pero poco a poco los montajes aumentaron en número de bailarines en escena y necesitaron una orquesta que los acompañara. A las músicas de **Isaac Albéniz** (1860-1909), **Manuel de Falla** (1876-1946), **Enrique Granados** (1867-1916), **Roberto Gerhard** (1896-1970) o **Joaquín Turina** (1882-1949) siguieron la de otros compositores como **Maurice Ravel** (1875-1937), **Federico Mompou** (1893-1987), **Xavier Montsalvatge** (1912-2002), nuevas orquestaciones de antiguas obras de **Boccherini** o **Antonio Soler**... y más tarde **José Nieto** (1942) y otros muchos.

Danza IX, con Lola Greco
©Paco Ruiz

Allegro de Concierto con Maribel Gallardo, Montserrat Marín, Adelaida Calvin, Jesus Florencio, Jesus Córdoba
©Paco Ruiz

Alborada del Gracioso con José Antonio
©Paco Ruiz

Herederos de quienes iniciaron la Danza estilizada, surgieron nuevas generaciones de coreógrafos como **Antonio ‘el bailarín’** (1921-1996), **Alberto Lorca** (1924-2008), **Rafael Aguilar** (1929-1995), **José Granero** (1936-2006), **Luisillo** (1927-2007), **Victoria Eugenia** (1933) o **José Antonio** (1951), quienes han creado importantes piezas de este tipo de danza que hoy forman parte del repertorio del Ballet Nacional de España.

Pilar López, una de las pioneras de la Danza estilizada, sigue presente en el BNE. Una de las salas de ensayo de nuestra sede en Madrid fue bautizada con su nombre en 1998. Ella misma descubrió la placa con su nombre y pudo reunirse con los artistas de la compañía.

LEE ESTE QR PARA VER
EL VÍDEO DEL CONCIERTO DE ARANJUEZ
EN NUESTRO CANAL DE YouTube

Elegía con Mariano Bernal
y Bailarinas BNE
©Jesús Robisco

Inauguración de la sala Pilar López
©Paco Ruiz, 1998

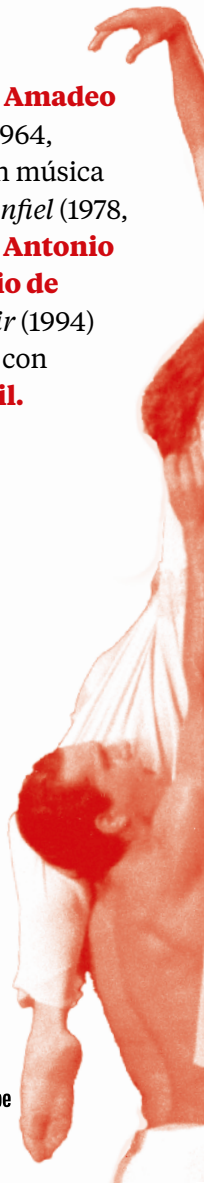

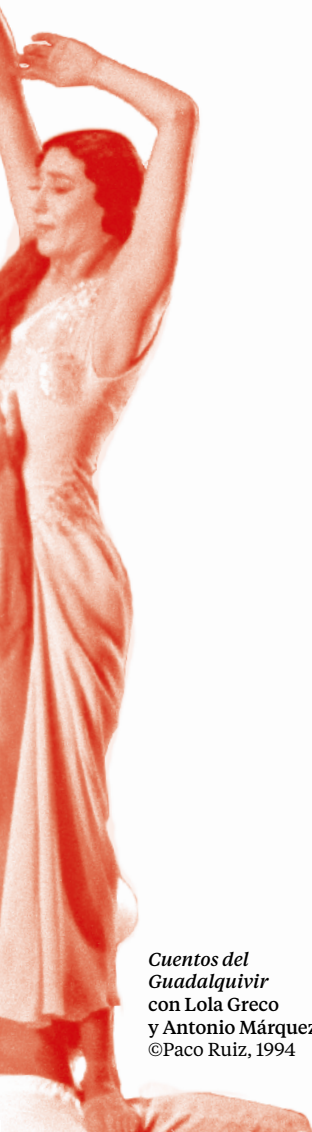
El concierto de Aranjuez, una de las piezas más famosas de Danza estilizada, fue coreografiado por **Pilar López** con la música de **Joaquín Rodrigo** en 1952 para su propia compañía, el BNE lo estrenó en 1979 y volvió a reponerse en 2001. Las coreografías *Allegro de concierto* de **Antonio 'el bailarín'** (1953, estrenado por el BNE en 1980 con música de **Granados** orquestada por **A. Currás**), *Fandango de Mariemma* (1962, estrenado por el BNE en 1979 con música de **A. Soler**), *Retrato de mujer* de **Rafael Aguilar** (1981, con música de **Cristóbal Halffter** a partir de la de **Bizet**), *Alborada del gracioso* (1981, estrenado en el BNE en 1985) o *Bolero* (1987) de **Granero** con música de **Ravel**, *Danza IX* (1985) y *La oración del torero* (1994) de **Victoria Eugenia** (con músicas de **Granados** y **Turina**), *Fandango de Soler* (1988), *La vida breve* (1992) o *Elegía. Homenaje a Antonio Ruiz* (1999) de **José Antonio** (con músicas de **Soler**, **Falla** y **Turina**), son también algunas de las más importantes. Ciertos coreógrafos han utilizado esta forma de bailar en obras narrativas, como son *Doña Francisquita*

(1985) de **A. Lorca** con música de **Amadeo Vives**, *Don Quijote* de **Luisillo** (1964, estrenado por el BNE en 1982) con música de **Moreno Torroba**, *La casada infiel* (1978, estrenado por el BNE en 1980) de **Antonio 'el bailarín'** con música de **Emilio de Diego**, o *Cuentos del Guadalquivir* (1994) y *La gitanilla* (1996) de **Granero**, con músicas de **Turina** y **García Abril**.

LEE ESTE QR PARA VER
EL VÍDEO DE **BOLERO DE GRANERO**
EN NUESTRO CANAL DE **YouTube**

*Cuentos del
Guadalquivir
con Lola Greco
y Antonio Márquez*
©Paco Ruiz, 1994

Seguramente la coreografía más famosa de Danza estilizada que baila el BNE es *Ritmos*. Con música de **José Nieto** y coreografía de **Alberto Lorca**, se estrenó en 1984 en el Teatro de la Zarzuela de Madrid.

En *Ritmos*, toda la compañía hace una exhibición de técnica, expresividad y trabajo conjunto, y además diferencia las tres categorías del elenco del BNE: el Cuerpo de Baile viste de blanco y negro, los Solistas de rosa fuerte y la pareja de Primeros Bailarines -la categoría más alta de la compañía- de rosa pálido.

Ensayos de *Ritmos* con
el Ballet Nacional de España
©Paco Ruiz

Ritmos muestra la precisión que se consigue con el trabajo cuidado del grupo, añadiendo la fuerza y el nervio del baile español en la parte que interpretan los Solistas, y la delicadeza del dúo de los Primeros Bailarines. Es una pieza que requiere un alto nivel artístico y supone un gran reto para quienes la interpretan. Algunos miembros del BNE han bailado todos los puestos de esta coreografía a lo largo de sus años en la compañía, y las nuevas generaciones que llegan a interpretar los papeles principales siempre aprenden de quienes los bailaron antes que ellos, escuchando atentamente sus consejos y recomendaciones en los ensayos.

Ritmos, página 16: Lola Greco y Antonio Alonso; Carmen Esteban y Francisco Velasco; página 17: Aida Gómez y Oscar Jiménez; Ana González y Juan Mata
©Paco Ruiz

Córdoba con Aloña Alonso, Tamara Lopez, Maribel Alonso, Jessica de Diego
©Josep Aznar, 2009

A veces, la Danza estilizada se esconde en determinadas partes de una coreografía que incluye otras especialidades de nuestra Danza española. Por ejemplo, la escena de “Las capas” de *Danza y Tronío* (1984) de **Mariemma**, utiliza todos los elementos de la Danza estilizada, y su ballet *Escenas vascas. Diez melodías vascas* (1955, estrenado por el BNE en 1979) con música de **Jesús Guridi** (1886-1961), también presenta una danza tradicional estilizada, como también *Castilla* (1983) de **José Antonio** con música de **Albéniz**.

Porque en realidad, la estilización es un proceso de depuración de cualquiera de los distintos tipos de baile español a partir de la imaginación y la inteligencia del coreógrafo, que debe respetar la música hasta el punto de no permitir que ni la castañuela ni el sonido del zapateado dificulte la escucha de la partitura.

LEE ESTE QR PARA VER
EL VÍDEO DE **CASTILLA**
EN NUESTRO CANAL DE **YouTube**

La danza evoluciona y el BNE es testigo de esos cambios que surgen generación tras generación. La Danza estilizada se ha asomado a nuevas formas en coreografías como *Dualia* (2007) de **Rojas y Rodríguez** (1974 y 1975) con música de **J. Nieto** o *Eterna Iberia* (2019) de **Antonio Najarro** (1975) con música de **Manuel Moreno-Buendía** (1932).

Dualia con el Ballet Nacional de España
© Josep Aznar, 2007

LEE ESTE QR PARA VER
EL VÍDEO DE **ETERNA IBERIA**
EN NUESTRO CANAL DE **YouTube**

Bolero con Maribel Gallardo
y José Antonio
© Paco Ruiz

¿Hasta dónde seguirá avanzando la Danza estilizada? Es imposible saberlo, pero mientras los nuevos coreógrafos conozcan los fundamentos de nuestra Danza española y utilicen su imaginación, el futuro seguirá abierto.

Texto y selección de imágenes
Elna Matamoros
Maestra de ballet del BNE

Edición y documentación
Jesús Florencio
Eduardo Villar

Videos
Archivo Audiovisual BNE, Jesús Ávila.
María Salgado (Video Concierto de
Aranjuez).

Se ha realizado todos los esfuerzos para localizar a los propietarios de copyrights. Cualquier omisión será subsanada en ediciones futuras.

*Ritmos con Patricia
Fernández y Albert
Hernández*
© Merche Burgos, 2022

Síguenos en

balletnacional.mcu.es

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE CULTURA

inaem

INSTITUTO NACIONAL
DE LAS ARTES ESCÉNICAS
Y DE LA MÚSICA

**BALLET NACIONAL
DE ESPAÑA**