

Dossier

Movimientos:

La danza de la punta al tacón

Espectáculo familiar

De 6 años en adelante

Compañía
Antonio
Gades

Compañía
Residente
en Getafe

Movimientos:

La danza de la punta al tacón

La Fundación Antonio Gades propone en este espectáculo didáctico un acercamiento a las diferentes técnicas que conforman el panorama dancístico actual, haciendo especial hincapié en el mundo de la Danza Española. Guiados por las enseñanzas de Gades y de la mano de dos bailarines y una coreógrafa de su Compañía, los escolares podrán comprobar como el ser humano se vale de su cuerpo, la música, el tiempo, el espacio, sus conocimientos y... sus zapatos...para expresar mediante un lenguaje universal. Dentro de los contenidos que se proponen, se establecen cinco parámetros que estructuran el desarrollo de la sesión.

FICHA ARTÍSTICA

Movimientos: la danza de la punta al tacón

Danza para niños **desde 7 años**

Coreografía: Mayte Chico

Música: Bolero de Orellana recogido por Juanjo Linares, un extracto de 'Fuenteovejuna' de Antonio Gades

Diseño de iluminación: Dominique You

Idea original y guión: Eugenia Eiriz de Gades |

Directora general Fundación Antonio Gades

Duración: 60 minutos

Equipo: Cuatro artistas, dos técnicas

EL ESPECTÁCULO

- 1- El ballet clásico
- 2- La danza popular
- 3- La escuela bolera
- 4- La danza estilizada
- 5- El flamenco

Mirar a los pies del bailarín nos dará una pista clara sobre el estilo de danza que estamos contemplando: las puntas en el ballet clásico, la zapatilla en la danza española, el zapato y la bota en el flamenco. El calzado es uno de los hilos conductores de este espectáculo que hará un recorrido por el repertorio de la tradición coreográfica española, desde la visión de un maestro como Antonio Gades: de la técnica clásica a la danza estilizada finalizando en su pasión, el flamenco.

1. Todos los números coreográficos, realizados con música grabada, irán entrelazados entre sí por una presentación centrada en los siguientes aspectos: La danza clásica, base de todas las danzas; la danza popular española; la escuela bolera, origen de la danza española; la danza estilizada y el flamenco.
2. Las enseñanzas incluirán la proyección de vídeos, centrados en la figura de Antonio Gades, y se relacionan con lo que está sucediendo en el escenario.
3. Coreográficamente, los bailarines harán una demostración de los distintos estilos de danza comprendidos en el curso y de parte del legado coreográfico que dejó Antonio Gades.
4. Los niños del público podrán participar en el espectáculo a través de una pequeña clase -desde la butaca o en el mismo escenario- para que, de manera divertida, aprendan los primeros pasos y ritmos del baile.
5. Finalmente se abrirá un breve coloquio en el que los espectadores podrán realizar preguntas a los bailarines.
6. La actividad se complementa con una guía didáctica que puede descargarse aquí.

PROGRAMA

1. Clase de ballet

Música: Piano para danza de Luis M. Carmona
Coreografía: Mayte Chico

2. Folclore Español

Música: *Bolero de Orellana*, recogido por Juanjo Linares
Coreografía: Antonio Gades (extracto de *Fuenteovejuna*)

3. Escuela Bolera

Música: Los Manolos de Boccherini
Coreografía: Mayte Chico

4. Coreografía de danza estilizada

Música: Triana, Suite Iberia de Isaac Albéniz
Coreografía: Mayte Chico

5. Guajira.

Música: Popular
Coreografía: Mayte Chico

6. Tangos.

Música: Popular
Coreografía: Mayte Chico

1. EL BALLET CLÁSICO

Es la formación básica necesaria para cualquier bailarín y el más formal de todos los estilos. Ya a finales del siglo XV, las cortes de Italia y Francia celebraban fiestas en las que se unían la música y la danza con otras artes, como la pintura o la poesía. Estos espectáculos fueron perfeccionándose, hasta que en el barroco, concretamente en el reinado del monarca francés Luís XIV, llamado el “Rey Sol” por un papel que interpretó en uno de estos ballets, la técnica se depuró y se establecieron las cinco posiciones básicas de colocación del estilo clásico.

Los bailarines comenzaron a realizar estudios especializados y a convertirse en artistas profesionales. La siguiente gran revolución llegó en el siglo XX con los ballets rusos, alcanzándose un gran virtuosismo. Su ejecución exige una gran preparación física y técnica y se caracteriza por el uso de la punta de los pies en las bailarinas, sus gráciles movimientos, sus grandes saltos y piruetas y sus aparentes cualidades etéreas.

Todo el mundo comparte los códigos del ballet pero existen diversas escuelas dependiendo de su origen: Rusia, Francia, Italia o América.

2. LA DANZA POPULAR

El ser humano tiene capacidad de bailar y ha utilizado siempre la danza como forma de expresión. Así, los pueblos, han hecho suyos bailes basados en sus propias tradiciones y que constituyen una forma de expresión auténtica y una seña de identidad genuina. España es uno de los países con más danzas populares por metro cuadrado: la jota, la sardana, el bolero, la danza de rueda, la danza prima, todos ellos riquísimos en pasos que luego han sido fuente de inspiración para las técnicas cultas de danza.

3. LA ESCUELA BOLERA

A lo largo del siglo XVIII, debido a la situación política, las costumbres y el arte españoles vivieron un afrancesamiento. Así, algunos bailes populares españoles se adaptaron para su interpretación por bailarines de formación clásica. Se entiende generalmente:

Danza popular española + Ballet clásico = Escuela Bolera

La escuela bolera tiene una gran personalidad y riqueza expresiva. Sus intérpretes muestran una gracia y coquetería característica del baile. La difícil técnica de movimiento de brazos (el braceo) confiere junto al toque de palillos una gran riqueza y variedad al baile. Los bailarines calzan zapatillas y van vestidos con trajes de época de Goya, por la que sus danzas también suelen llamarse “goyescas”.

4. LA DANZA ESTILIZADA

En este estilo de danza española se unen los pasos y ritmos de las danzas propias del folclore español, la escuela bolera y el flamenco con la técnica propia del ballet clásico. Las coreografías y los pasos se componen libremente, utilizando principalmente músicas de compositores españoles como Isaac Álbéniz, Manuel de Falla o Enrique Granados, pero también de otros autores del repertorio clásico o contemporáneo. El primer gran ballet español, precursor de este tipo de danza, fue, precisamente, “El sombrero de tres picos” de Manuel de Falla.

5. EL FLAMENCO

El flamenco tiene sus orígenes en la música surgida de la relación entre diferentes culturas, como la gitana, la árabe, la judía, la cristiana y la americana. En un principio el baile surgió como acompañamiento a los cantes festivos (bulerías, fandangos, alegrías...), pero luego se convirtió en un arte escénico, que incluía cantes más serios, como la soleá o la seguiriya. Los bailarines flamencos, que se llaman en realidad “bailaores”, se sirven de la percusión del tacón golpeando el suelo para marcar el compás. Por eso sus zapatos, siempre con tacón, llevan chapas metálicas en la planta y el talón.

Trailer

www.antoniogades.com

Fundación Antonio Gades

La Fundación Antonio Gades, Medalla de Oro de la Academia de las Artes Escenáticas (2019) es una institución privada, sin ánimo de lucro, creada en 2004 con el objetivo de velar por el mantenimiento, el cuidado y la difusión de la obra del coreógrafo y bailarín español. A tal fin, la Fundación Antonio Gades custodia y cataloga los fondos el archivo legado por Antonio Gades, apoya y supervisa la reconstrucción de sus coreografías, edita publicaciones que profundizan en su obra y promueve actividades educativas destinadas a acercar al público la danza española y el flamenco.

Dirigida por su viuda Eugenia Eiriz con el apoyo de su cercano colaborador Josep Torrent, y bajo la presidencia de María Esteve (hija de Gades, actriz) estructura sus líneas de acción en los siguientes aspectos: Conservación, Difusión, Formación y Acción Social.

Algunos de sus principales logros han sido: la edición en formato digital de la trilogía Gades grabada en el Teatro Real y emitida en cines y televisiones de todo el mundo, la edición de diversos materiales destinados a acercar las obras de Gades a las nuevas generaciones, la realización de obras de Gades por otras compañías (Ballet Nacional de España, Ballet de Magdeburg, Ballet Nacional de Cuba), la institución de un archivo histórico sobre la vida de Antonio Gades abierto a investigadores, la organización de exposición El Arte de Gades y Antonio Gades, 60 años de danza española y Antonio Gades, visto por Antoni Miró.

La realización de un amplio programa pedagógico, que incluye el programa Flamenco en el Aula, destinado a ayudar a los maestros de enseñanza primaria y secundaria a introducir a los alumnos en el conocimiento del flamenco, y un exitoso programa pedagógico que bajo el título Movimientos, la danza de la punta al tacón, pretende ayudar a las nuevas generaciones a conocer y disfrutar uno de los acervos culturales más ricos y apreciados del universo Iberoamericano: la Danza Española.

Eugenia Eiriz de Gades

Formada como asistente de dirección en el Saint Charles College de Madrid, comienza su actividad en el Departamento de Comunicación del Teatro Real (1997-2008), labor que le permite adentrarse en el mundo de la gestión cultural y favorece su encuentro con numerosos artistas de gran talento. Es en estos años cuando desarrolla un gran amor por la Danza Española y el Flamenco, y ahonda en este arte con maestros como Tomás de Madrid y Carmen "La Talegona" en el Centro de Danza Amor de Dios. En 2005 se incorpora al entonces recién creado Departamento de Actividades Pedagógicas del Teatro Real bajo la dirección de Fernando Palacios; periodo en el que entre otras cosas trabaja junto a la pedagoga norteamericana Mary Ruth McGinn para la puesta en marcha del proyecto LOVA (La ópera como vehículo de aprendizaje). Como parte de este proyecto viaja a Washington con un grupo de profesores españoles para conocer in situ los orígenes y el contenido de este proyecto que más tarde inspirará el programa pedagógico de la Fundación Antonio Gades "El Flamenco en el Aula", desarrollado por Silvia Marín.

A la muerte de su esposo, Antonio Gades (2004), y siguiendo los deseos de éste, hace una pausa en sus responsabilidades en el Teatro Real para trabajar en la puesta en marcha de la Fundación Antonio Gades que conserva, protege y difunde el legado artístico del coreógrafo. En 2009, recibe la encomienda de sus compañeros del patronato de asumir la dirección general de la Fundación supervisando la labor de la Compañía, que recupera para los escenarios el repertorio coreográfico del maestro. Paralelamente, ha trabajado en la edición del libro iconográfico Antonio Gades, ha asesorado a TVE en la realización del documental de la serie Imprescindibles, "La ética de la Danza", y ha coproducido con el Teatro Real la grabación y edición de los ballets de Antonio Gades para su emisión en cines y televisiones de Europa y América. Ha dirigido la edición del libro "Carmen-Gades 25 años" y ha impulsado la redacción de guías didácticas sobre los ballets de Gades.

En el ámbito creativo, y con motivo de las conmemoraciones del 75 aniversario del nacimiento de Antonio Gades, escribe "La Danza de la Punta al Tacón", espectáculo pedagógico sobre Danza Española estrenado en el Teatro Real.

Maite Chico

Bailarina y coreógrafa | Compañía Antonio Gades

Realiza sus estudios en el Real Conservatorio Profesional de Danza "Mariemma" (Madrid), donde termina con matrícula de honor. Trabaja posteriormente para el tablao flamenco Zambra y el Corral de La Pacheca, así como en la sala de fiestas Florida Park en Madrid junto a Miguel Sandoval. En 1993 forma parte de la Compañía Teatro de la Danza de Luisillo con las obras Luna de sangre y La Trilla. Participa en varias producciones del Teatro de la Zarzuela y del Teatro Real de Madrid. Realiza posteriormente importantes giras por EE.UU. con la Compañía de Carlota Santana. Desde 1997 hasta el 2005 trabajó para la Compañía Antonio Márquez como solista y primera bailarina. A partir del 2005 forma parte de la Compañía Antonio Gades encarnando rol de solista y coreografiando piezas para el Programa Pedagógico de la Fundación Antonio Gades. En el 2015 se desempeñó como coreógrafa de Danza Española en el Ballet Don Quijote de Jose Carlos Martínez para la Compañía Nacional de Danza. Comenzó en el presente curso escolar (2016-2017) a impartir clases de Ballet y Danza Española en el Aula Municipal de Danza Antonio Gades (Getafe).

Silvia Marín

Nace en Milán y es profesora titulada ISEF (Instituto Superior de Educación Física). En 1991 se traslada a España donde profundiza en el estudio de baile flamenco en la Academia de Manolo Marín de Sevilla y en el Centro de Arte Flamenco y Danza Española Amor de Dios de Madrid. Recibe formación de pedagogía musical e introducción de las artes a la enseñanza en el Teatro Real de Madrid y en la Washington National Opera. Amplía su preparación con seminarios de teatro gestual e interpretación.

Baila durante años en tablaos de la ciudad madrileña como el Corral de la Morería, Casa Patas y Café de Chinitas y participa en el documental "Flamenco women" del cineasta británico Mike Figgis. En 1997 crea la Compañía El Flamenco Vive de la que sigue siendo su directora. Sus espectáculos pedagógicos y participativos "El Flamenco Vive con los Niños", "El Flamenco en Cuatro Estaciones" y "Al Compás Flamenco" participan en el 42 Festival Internacional Cervantino de México, Festival Rues du monde La Villette-Paris, Festival Flamenco de Nîmes, Flamenco Biennale-Holanda, 56 Festival Internacional de Música y Danza de Granada, XIV Bienal de Flamenco de Sevilla, Circuito Abecedaria de Andalucía, Flamenco pa' tos de Gomaespuma, Madrid en Danza y Suma Flamenca entre otros.

En el marco de las actividades pedagógicas de la **Fundación Antonio Gades**, Silvia Marín crea en 2008 "Flamenco en el aula. Aprender a través del flamenco". Con este programa educativo imparte cursos de formación en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Filosofía y Letras de Cáceres, Instituto Cervantes y en Centros de Formación del Profesorado de Madrid, Córdoba, Sevilla, Linares y Granada.

Forma parte del equipo que escribe las guías didácticas de la Fundación Antonio Gades: *Carmen*, *Bodas de sangre*, *Fuenteovejuna* y *Fuego*. Colabora con la Editorial Anaya e imparte cursos de iniciación al flamenco en los Conservatorios profesionales de danza de Granada, Almería y Cádiz.

Flamenco en el aula. Aprender a través del flamenco recibe el Premio La Caixa 2014 en la categoría de innovación. El DVD "Flamenco para niños por Silvia Marín" recoge el Premio Cultural a la didáctica de la XLVII Edición Festival Internacional del Cante de las Minas (2007) y el Premio "Lo mejor de 2007" de la web deflamenco.com. El Presidente de la República Italiana Giorgio Napolitano le concede la "Onorificenza di Cavaliere dell' Ordine della Stella della Solidarietà Italiana" (2008).

Antonio Gades

Bailarín y coreógrafo

Nacido en Elda, Alicante, en 1936 entra en contacto con la danza por casualidad a los 14 años en la academia de la maestra Palitos. Un año después entra en al Compañía de Pilar López que lo bautiza con el nombre artístico de Antonio Gades. Con ella se inicia en los secretos de la danza española y el baile popular español, del teatro y la coreografía. En 1960 realiza su primera gira por Japón como primer bailarín. Su encuentro con la poesía de Federico García Lorca resulta fundamental, pues le hace ver que su medio de expresión iba a ser el baile y el cante andaluz. En 1961 deja la compañía y se traslada a Italia, donde trabaja con los mayores difusores del arte flamenco a nivel mundial, llevando al cine en una primera colaboración su ballet *Bodas de sangre*.

En 1983 crea el ballet *Carmen*, inspirado en la película del mismo nombre que fue nominada a los premios Óscar. En 1989, *Fuego* sigue un camino análogo y cierra su colaboración con el cineasta.

En 1994 estrena su última coreografía, *Fuenteovejuna*. La disolución en 1998 de la Compañía no aleja a Gades de los escenarios, pues supervisa a partir de entonces las reposiciones que de sus ballets realizan otras formaciones. Su labor ha trascendido el ámbito coreográfico para convertirse en una referencia indiscutible del teatro universal. Poco antes de fallecer crea una Fundación que lleva su nombre, con el fin de asegurar y fomentar la difusión de su legado artístico. Fallece en 2004. Sus cenizas reposan por expresa voluntad en Cuba.

Incluir en todas las informaciones: La Compañía Antonio Gades es Compañía residente en Getafe
Rogamos la inclusión de los logotipos tanto en carteles, como en programas de mano y cualquier otro tipo de información promocional.

Compañía
**Antonio
Gades**

Compañía
Residente
en Getafe

Contacto

Fundación Antonio Gades

Teatro Auditorio Federico García Lorca
c/ Ramón y Cajal, 22.
28901
Getafe, Madrid, España.

Contratación

Beatriz Guadix

compania@**antoniogades.com**

Telf.: +34 91 521 07 14

Móv.: +34 628 630 751

Producción de la

 Fundación
**Antonio
Gades**

 **AYUNTAMIENTO DE
GETAFE**

Con el apoyo de:

www.antoniogades.com