

Ponencia Invitada - DOI: 10.23754/telethusa.091102.2016

Tratamiento Coreográfico En El Baile Flamenco

The choreography view of flamenco dancing

Irene Baena-Chicón, MA (1)

(1) Departamento de Baile Flamenco. Conservatorio Profesional de Danza, Pepa Flores. Málaga, España. Email: irenecpd@gmail.com

Publicado online: 12 nov 2016.

Resumen

El flamenco es un género artístico que está basado en una inspiración popular profundamente arraigada en la cultura Hispano-Andaluza y se manifiesta a través del cante, del toque y del baile. El objetivo de la coreografía en la danza dependerá de dos tipos de intenciones del autor: causar un impacto determinado al espectador o comunicarse con él. En el baile flamenco conviven dos corrientes coreográficas: la tradicional y la actual. Para que el éxito esté asegurado en la coreografía flamenca, el trinomio básico compuesto por el cantaor/a, tocaor/a y bailaor/a, deberán ser conocedores de las características propias que identifican cada palo flamenco.

Palabras Clave

Cante, toque, bailaora, danza, zapateado, improvisación.

Abstract

Flamenco is an art form that is based on a deeply rooted popular inspiration in the Hispano-Andalusian culture and it is manifested through cante (singing), toque (guitar playing) and baile (dancing). The aim of the choreography in dance depends on two types of choreographer's intentions: to cause a certain impact on the viewer or to communicate with him. Two choreographic styles exist in flamenco dancing: the traditional and the current one. In order to assure success in flamenco choreography, the basic triad formed by the singer, the guitar player and the dancer, should be aware of the characteristics that identify each flamenco form.

Keywords

Cante, toque, bailaora, dance, footwork, improvisation.

Introducción

El flamenco es un género artístico que está basado en una inspiración popular profundamente arraigada en la cultura Hispano-Andaluza y se manifiesta a través del cante, del toque y del baile (1). Por ello, se ha desarrollado a través de los reflejos del modo de entender de esta sociedad a lo largo de la historia. Para entender su evolución, es esencial analizar las tendencias actuales a través de su desarrollo estético y coreográfico.

El cante, el toque y el baile constituyen los tres pilares fundamentales del arte flamenco. Estos se interrelacionan entre sí mediante unos códigos propios de comunicación. El baile flamenco por tanto, no puede comprenderse si no se conoce la esencia del cante y el toque. Su definición vendrá proporcionada a través de los rasgos distintivos de ellos.

Antecedentes

El arte de coreografiar

Cuando el coreógrafo está inmerso en el proceso creativo, acude a la exploración de movimientos, a través de distintas metodologías, y a veces a la improvisación. De esta manera, hallará las distintas posibilidades que le facilite conseguir una unidad motriz que refleje su intención.

El objetivo de la coreografía que dependerá de esa intención mencionada, será el hecho de poder comunicarse o causar un impacto determinado al espectador².

Los métodos tradicionales, de orden, secuencia y movimiento en el arte de coreografiar² están en contraposición con las ideas de los coreógrafos posmodernos, quienes sostienen que la danza no está obligada a comunicar un mensaje determinado. La tendencia actual es la renuncia del coreógrafo a cierto control, utilizando distintas técnicas entre otras, como:

- La improvisación pautada en sus bailarines, para después seleccionar el material originado más interesante e incluirlo en su propio lenguaje³.

- La búsqueda de inspiración a través de las nuevas tecnologías^{2,4}.

- Utilizar cualquier tipo de movimiento sin tener en cuenta el método o estilo de danza^{2,4}.

- Desnudar la danza hasta hacerla lo más minimalista posible, como es el caso de la danza como escultura, propuesta por la Judson Dance Theater⁵.

- La danza al azar, que consiste en utilizar métodos azarosos que determinen el contenido y la organización del material coreográfico². Cunningham, por ejemplo, tiraba una moneda para establecer el orden de los pasos, incluir movimientos a partir de una tabla o estipular un gesto concreto a un bailarín determinado para crear la coreografía.

Estado de la Cuestión

La coreografía en el baile flamenco

El baile flamenco contiene la esencia de la experiencia real a través de la identidad de la cultura andaluza¹. Su evolución está medida a través del paso del tiempo y cómo se ha sentido afectado por el progreso de la humanidad a través de las distintas épocas históricas. De ahí, se puede apreciar sus cambios de indumentaria, de ornamentación, de maquillaje, de sonidos o de movimientos corporales entre otros⁶.

Cierto es, que conviven dos corrientes: la tradicional y la actual⁶. La primera persigue el mantenimiento de los distintos cánones nacidos a principios y mediados del siglo pasado. La segunda está basada en la constante evolución que mantiene cualquier fuente artística que asume cambios a raíz de los progresos evolutivos de la sociedad.

- El primer rasgo a destacar en la coreografía flamenca es su carácter individual^{6,7}. La interpretación del baile flamenco suele ser un hecho artístico unipersonal la gran mayoría de las veces, capitaneando el bailaor a los músicos que le acompañan en su demostración artística.

- El siguiente rasgo precede al anterior, describiendo el baile flamenco con estilo único, personal y distintivo: sensibilidad humana y artística⁸. Este rasgo debería ser intransferible, pero como en todas las corrientes artísticas, cuando hay una moda aparecen muchos seguidores e imitadores, pudiéndose reconocer por ejemplo, el estilo personal de un artista de reconocido prestigio en la interpretación de un bailar novel.
- El tercer rasgo es el zapateado. Consiste en la ejecución percusiva⁹ realizada por los pies, calzados con zapatos de tacón propios de esta disciplina. Su acción es la base coreográfica, ofreciendo sonidos que crean musicalidad y donde se advierte la métrica del baile.
- Otro rasgo fundamental es la improvisación^{6,8}, herencia de las mágicas y arcaicas fiestas familiares de la Andalucía romántica. Tanto en bailes puestos en escena como los interpretados en entornos íntimos, está presente esta característica, incluso en algunos bailes que se realizan de forma grupal.

Sin embargo, hay una constante que se cumple: los códigos que usan el cante y el toque para la configuración de un baile flamenco. Estas claves son fundamentales para que el hecho flamenco se efectúe de forma correcta.

Configuración del baile flamenco

Para que el éxito esté asegurado en la coreografía flamenca, el trinomio básico que lo compone, cante, toque y baile, deben ser conocedores de las características propias que identifican cada palo flamenco^{1,6}. Véase tonalidad, métrica o elementos de la estructura básica como estribillos, falsetas, motivos musicales o remates finales entre otros.

De esta manera, esta conjunción con apenas unas indicaciones previas, podrán aunar sus manifestaciones artísticas en pro de una interpretación de calidad sin ensayos desmesurados. El bailar se reunirá con el cantaor y guitarrista para comunicar sus premisas pertinentes a través de la estructura que vaya a contener la coreografía, según el palo flamenco que quiera interpretar. Tras el acuerdo, se procede al ensa-

yo para verificar lo pactado, siendo innecesario en ciertas ocasiones.

Lo realmente importante es que cada intérprete dentro de su campo de estudio, conozca su disciplina¹. Por ejemplo, el cantaor sabrá cómo interpretar el cante convenido, el guitarrista cómo acompañar ese palo flamenco dándole los tonos adecuados y el bailar realizará la llamada al cante, lo ilustrará sin pisarlo, es decir, sin zapatear mientras se canta, y lo rematará dando paso a la siguiente parte de la estructura de la coreografía.

Conclusiones

El flamenco es un arte que ha sobrevivido durante los siglos de generación en generación por tradición oral. No hay terminología específica ni manuales de siglos anteriores que estipulen un marco referencial básico en la técnica del baile flamenco como es en el caso por ejemplo en la danza.

Fue a finales del siglo XIX con la aparición de los Cafés Cantante donde se inicia la comercialización del flamenco, dando por tanto el paso a su profesionalización¹⁰. Esto supuso la configuración de los palos flamencos que nos ha llegado a nuestros días.

Concretamente en la disciplina del baile, no debemos olvidar, que los parámetros que la definen son ideas generalizadas y aceptados por la mayoría, pero no son reglas absolutas ni normas acatadas por todos los practicantes. Esperamos que mediante estudios que profundicen en este tema, se vaya clarificando y determinando estas normas no establecidas.

Referencias documentales

1. Arranz A. 2012. El baile flamenco. 2ª ed. Madrid: Librerías Deportivas Esteban Sanz.
 2. Cerny S. 2011. Coreografía: Método básico de creación de movimiento. Badalona: Editorial Paidotribo.
 3. Castañer M. 2002. Expresión corporal y danza. Barcelona: INDE.
 4. Batalha AP, Borges F. 2012. Paradigmas de la danza y otras formas de expresión. En: Gómez S, Vargas A. De la danza académica a la expresión corporal. Murcia: DM.
 5. Burt R. 2006. Judson Dance Theater: Performative Traces. New York: Taylor & Francis Group.
 6. Cruces C. 2003. Antropología y flamenco. Más allá de la Música (II). Sevilla: Signatura Ediciones de Andalucía.
 7. Pérez EM, Vargas A. 2012. Elementos de comunicación en el baile flamenco. En Gómez S, Vargas A. De la danza académica a la expresión corporal. Murcia: DM.
 8. Navarro JL, Pablo E. 2007. Figuras, pasos y mudanzas. Claves para conocer el baile flamenco. Córdoba: Almuzara
 9. Vargas A. 2009. El baile flamenco: estudio descriptivo, biomecánico y condición física. 2ª ed. Cádiz: Centro de Investigación Flamenco Telethusa.
 10. Navarro JL, Pablo E. 2005. El baile flamenco. Una aproximación histórica. Córdoba: Almuzara.
-
-