

FORMAS MUSICALES DANCÍSTICAS

Javier Sandoval Martínez

www.musicofabula.jimdo.com

FORMAS MUSICALES DANCÍSTICAS

Dentro de la unión interdisciplinaria entre la música y la danza a través del tiempo, es interesante considerar la gran variedad de formas y estilos que se han venido desarrollando a partir de su relación y así, de esta manera, también resulta importante señalar el surgimiento y los procesos de transformación de tales formas, además de su interacción e impacto en sus respectivas disciplinas dentro de los contextos histórico-sociales en los que se han manifestado.

Las formas musicales dancísticas son las estructuras caracterizadas por un estilo específico, en gran parte retomadas de la terminología de danzas históricas, tradicionales, folklóricas o de carácter que resultan un acervo cultural básico para la enseñanza y el aprendizaje significativo, e incluso de índole prioritario en el caso de la danza misma y de la colaboratividad entre músicos y maestros de danza dentro de un contexto académico de formación artística y profesional.

Entendiendo un estilo musical como una reunión de elementos que paulatinamente con el tiempo se hacen característicos de acuerdo a un contexto histórico y social, se puede resumir como un concepto que define los rasgos de una composición y la manera de interpretarla. Por otra parte, la forma musical dancística es un modelo que reúne diversas reglas y factores que definen una obra musical para danza y se adecua al estilo en general. Por lo tanto, el estilo y la forma musical dancística pueden proporcionar una idea al maestro de danza, y a su vez, brindar una referencia al músico. De esta manera, en general es necesario el amplio conocimiento de estilos y formas para una más efectiva referencia en el momento de concebir, comunicar y desarrollar la música basada en las formas musicales dancísticas.

Por lo tanto, el objetivo principal del presente trabajo es el de reunir diversas formas musicales dancísticas a través de sus períodos históricos con un diseño práctico (imagen, pie rítmico característico y una breve reseña de su definición) para una referencia inmediata, la utilización en la creación artística, la investigación musical y dancística o en las clases de música y danza, además de su estudio como herramientas de apoyo más que como solamente formulas o recetas, además del intentar brindar una idea para continuar investigando en el universo de las formas musicales dancísticas del mundo.

Javier Sandoval, 2009

DANZAS MEDIEVALES

Basse danse

La Basse Danse (baja danza/ “la danza lenta”) conocida por Thoinaut Arbeau como la “reina del baile”, se practicaba en combinaciones de 6/4 y 3/2. Los danzantes solían bailarla lentamente, como dando un paseo, durante el cual sus cuerpos subía y bajaban lentamente haciendo distintos movimientos, y de ahí viene su nombre. La basse danse más tarde se desarrollará dando lugar a “La pavana”. Muchas veces la basse danse terminaba en un turdión.

Estampida (ductia)

Es una composición de música instrumental que contiene de cuatro a siete secciones conocidas como "puncta" que se van repitiendo en series de forma aa, bb, cc... No se sabe absolutamente nada de como se bailaba puesto que no se conservan escritos de la época sobre ella, más que algunas iluminaciones en manuscritos.

Saltarello

El Saltarello era un baile muy alegre y animado cuyos primeros vestigios los encontramos en Nápoles en el siglo XIII. Al igual que la estampida, no se han conservado muchas instrucciones de cómo se hacía este baile, pero parece ser que se bailaba con tres personas y daba una serie de pasos peculiares como saltando. De ahí su nombre. Fue una danza bastante entretenida y practicada por todas las cortes medievales europeas.

Lamento

Una melodía melancólica narrando hechos legendarios siempre anticipando una forma dancística como el trotto o el saltarello generando un contraste (lento, triste – rápido, alegre).

Trotto

Muy similar al saltarello, consistía en una danza de contraste con un aire vivo.

DANZAS RENACENTISTAS

Pavana

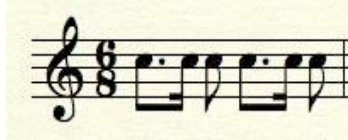
La Pavana fue una danza muy popular en Europa durante el siglo XVI. El decoroso desarrollo de la pavana siguió las novedosas maneras formales que eran hábito en la corte española del Siglo XVI, trasladadas a Italia. La danza aparece mencionada en manuales de la época en Inglaterra, Francia e Italia. A mediados del siglo XVI comienza a sustituir a la basse danse a tal grado de popularizarse aún más.

Branle

Es una danza que proviene del francés donde se baila de forma lateral, en parejas, o formando círculos. Proviene de la palabra "Brander" que en francés significa blandir. En España se conoce como "Bran". Se cree que esta danza se trasladó a Escocia donde fue conocida como "Brail" pero en Inglaterra no tuvo apenas popularidad, rara vez se bailaba y existen pocas fuentes musicales para piezas de laúd. En el tratado de danza Orchesography de Arbeau (Antonijs de Arena) se menciona a detalle los diversos pasos y movimientos de esta danza en sus diversas variantes (branle simple, double, branle gai, branle charlotte, etc).

Canarios

Danza originaria de las Islas Canarias de carácter muy vivaz y alegre. En España se representó como el equivalente de la giga y se compusieron muchas obras para guitarra barroca.

Españoleta

Danza renacentista ternaria muy ritmica, usualmente basada en una melodía en tonalidad menor, alusiva a ser proveniente de España.

Armónicamente sus progresiones suelen ser: i-VII-III-IV-V-i Siendo éste un esquema muy similar al de la tarantela española de los siglos XVII y XVIII

Gallarda

La gallarda fue una forma musical y danza renacentista popular en toda Europa desde el siglo XVI. Se la menciona en manuales de danza de Inglaterra (fue el baile favorito de la reina Isabel I de Inglaterra), Francia, España, Alemania e Italia, entre otros. La gallarda es improvisada, con los danzarines combinando patrones de pasos que ocupan uno o más compases de música. Un paso especial que se usaba durante la gallarda era denominado "*la volta*", un acercamiento cerrado e íntimo con la pareja, con la dama elevada por el aire y ambos rotando 270 grados dentro de un período de seis tiempos.

La Volta

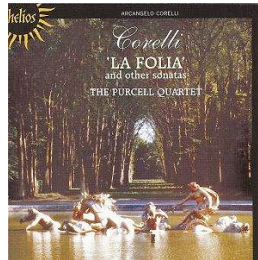
La volta fue considerada muy escandalosa, y muchos maestros de baile consultaban antes de obligar a realizarla. Fué una danza que se desarrolla a partir de ser un paso dentro de la gallarda y posteriormente se desarrolla como una danza de carácter alegre bailada en parejas. Mediante el tratado de Arbeau se detallan instrucciones en donde es posible interpretar que la danza comienza con una gallarda y la pareja bailará representando amplios giros y saltos.

Passapied

El passapied fue una danza que se originó en un paso específico que posteriormente se añadió a la terminología de los movimientos dancísticos de las danzas barrocas. Desde el período barroco se incorporó a la suite o serie de danzas instrumentales y distintos compositores la adoptaron para composiciones como Haendel o mas tarde Leo Delibes.

Folia

La folia es una forma musical que dominó gran parte de la estética del barroco temprano hasta el barroco tardío. Desarrollada en un ritmo ternario y basada en un patrón armónico de ocho compases (i-V-i-VII-IV-VII-i-V) Su término en italiano es expresamente la locura, por lo cual es una forma musical en donde se desarrollarán la mayoría de improvisaciones experimentales mediante una progresión de lento a presto.

Passamezzo

Una forma musical derivada de un paso, literalmente, el paso y medio. Se conocen dos variantes; el passamezzo antico y el passamezzo moderno.

The **passamezzo antico**; i|VII|i|V|| III|VII|i-V|i|| ej; en la menor Am|G|Am|E|| C|G|Am-E|Am||

Algunos ejemplos musicales serían "Greensleeves", cuyo patrón armónico se basa en la romanésca, una variación del passamezzo antico en donde el primer acorde es cambiado a III

passamezzo moderno (quadrant, quadro pavan);

I|IV|I|V|| I|IV|I-V|I|| ej. En do mayor; C|F|C|G|| C|F|C-G|C||

DANZAS BARROCAS

Allemanda

Desde su aparición en el siglo XVI en tratados de danza en Inglaterra y en Francia, se conoció como una danza binaria de un tempo moderado y alusiva a su procedencia alemana. A partir de su incorporación a la suite se estilizó bajando su tempo y con una textura musical más elaborada. Fue una de las formas musicales más populares del barroco siendo la primer danza dentro de la suite. Posteriormente se antecede por un movimiento introductorio como el preludio. Esta danza dentro de la suite comienza en anacruza sobre la última corcha o semicorchea y su forma consta de dos secciones (a-B).

Courante

Danza ternaria muy acentuada (courir). Aparece en el renacimiento y se integra a la suite durante el barroco. La courante fué una forma musical de práctica muy común durante el período barroco en donde se conocían dos estilos de la misma danza; la courante francesa y la corrente italiana. Aunque en ambos estilos se trataba de una danza vivaz ternaria, la versión francesa era más acentuada y moderada en comparación de la italiana que era mucho más veloz y rítmica.

Sarabanda

Danza ternaria originaria de la Nueva España. Fue una danza muy lasciva que posteriormente se estilizó al llegar a la corte y a la suite barroca con un estilo muy majestuoso. Dentro de la suite es una danza solemne, lenta y musicalmente enfatiza el segundo tiempo alargándolo y retrasando el siguiente tiempo de manera anacrúcica al siguiente compás. Consta de dos secciones generalmente, la primera de ocho compases y la segunda más amplia.

Rigaudone

Danza muy vivaz en tiempo binario con un salto muy característico. Es probable su origen francés haciéndose muy popular por medio del compositor Lully. Posteriormente se extiende hasta Inglaterra.

Gavotte

Danza binaria folkórico francesa originaria de la región de Gaves, en Dauphiné. Se componía en compases de 4/4 or 2/2 con un tempo moderado. Probablemente derivada del branle aunque al contrario del branle, en la gavotte el bailarín cruzaba lo pies y a cada paso daba un salto. Musicalmente su forma era la siguiente: ABACADA contando con ocho compases cada sección.

Gigue

Danza muy viva vinculada al jig escocés renacentista. Fué importada en el siglo XVII a Francia y posteriormente se incorpora a la suite como el último movimiento en donde el interprete destacaba sus habilidades tecnicas al igual que el bailarín. Usualmente se componía en compases de 3/8, 6/8, 6/4, 9/8 o incluso 12/16 y se caracterizaba por su anacruza y fraseo en octavos.

Bourée

Danza binaria rápida de origen francés campesino. Era la danza de los cardadores, por lo tanto su término proviene del francés *bourrer la laine* (la cardar la lana). Se utilizó en la suite barroca, dentro de los últimos movimientos al igual que en los ballets y en las óperas francesas de el siglo XVII y el siglo XVIII. Es una danza que comienza con una anacruza en el segundo tiempo y su movimiento es sincopado, siendo similar a la gavota aunque normalmente más extensa.

Hornpipe barroco

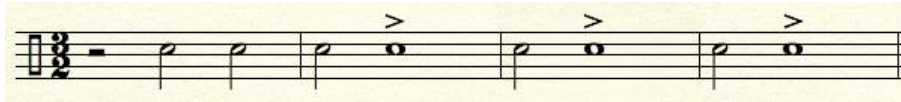
El hornpipe en el barroco fue una forma musical ternaria muy usual en Inglaterra, caracterizada por compositores como Purcell o Haendel. Se distinguió por su carácter majestuoso más estilizado que el hornpipe folklórico.

Pasacalle

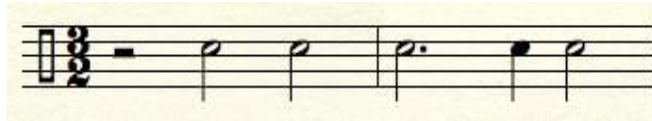
Fué una forma musical que surgió de los tratados didácticos para enseñar guitarra barroca a finales del siglo XVI y posteriormente se conformó como una forma de variaciones. Su término proviene de el hecho de pasar por la calle interpretando la guitarra en España y en Italia. Durante el Barroco fue una de las danzas incorporadas a la suite y se hizo muy popular en Francia en la corte de Versalles dentro de las obras de Lully. Posteriormente durante el romanticismo tomó la forma de variaciones sobre un bajo, con ritmo de 3/4 y un carácter sumamente solemne.

Chacona

La chacona fue una danza originaria de la Nueva España al igual que la zarabanda. Fué una danza también muy lasciva y menciona en algunas fuentes literarias (Lope de Vega). Musicalmente se desarrollo en un compás ternario y con acentuación en el segundo tiempo. Fue una forma musical de variación en donde se improvisaba bajo su patrón armónico. Al llegar a la corte francesa su carácter se torna muy grave y su interpretación se adapta a la desigualdad de las notas en el estilo francés.

Tarantela barroca

La práctica de la danza de la tarantela surge como tal dentro de la ideología medieval y se desarrolla más tarde dentro de la concepción renacentista como una danza de histeria colectiva, denominada comunmente como tarantismo. la tarantelas que se compusieron y en las que se improvisó ya desde mediados del siglo XVII, de alguna u otra manera se acoplaban a la ideología musical del ostinato y las variaciones en donde la improvisación resultaba un factor esencial en la interpretación. Musicalmente era forma ternaria no muy veloz aunque con un acrecentamiento paulatino. El esquema armónico de la tarantela barroca más usual es el siguiente; i-VII-III-IV-V-i.

Minuet barroco

Minuet clásico (barroco tardío)

Es una danza ternaria de origen campestre que posteriormente se estiliza y llega a la corte convirtiéndose en una de las danzas más populares que posteriormente se transformará estilísticamente en el vals y más tarde en el scherzo. Es una danza de pareja con pequeños pasos (de ahí su término minutus-latín o branle a à mener) muy ceremonioso y gracioso. Acentúa su tercer tiempo y generalmente dentro de la suite barroca puede constar de frases de ocho tiempos aunque también pueden existir frases más irregulares. En el período clásico se regulariza en frases de ocho compases y tiende a ser más articulado. Posteriormente pasa a ser parte de los cuartos movimientos en las sinfonías al igual que en las sonatas.

Danzas Europeas Folklóricas

Hornpipe

Originalmente se le conoció como country dance y se popularizó mucho desde el siglo XVII en Inglaterra. La música es binaria y muy vivaz alusiva a los marineros.

Scottiche

Schottische fue una danza muy popular en los salones victorianos. Es una danza muy característica y parecida a la polka. Influyó a Francia, Italia, Suecia, España (*chotis*) y Portugal(*choutiça*).

Jig (folk, country)

Jig (Irish: *port*) es una danza folklórica muy alegre originada en Inglaterra en el siglo XVI, actualmente se asocia con la música country irlandesa y escocesa. Musicalmente es ternaria (6/8) y existen distintas caracterizaciones como *light jigs*, *slip jigs*, *single jigs* y *treble jigs*.

Reel

El reel es una danza folklórica tradicional de Escocia junto con el strathspey. Los *reels* poseen un ritmo vivo y se suelen interpretar a velocidad rápida. Tienen una estructura cuaternaria por lo general en compás de cuatro por cuatro y suelen componerse de dos partes A y B de ocho compases cada una. Se suele acentuar las partes pares débiles del compás creando un *swing* muy característico. Existen distintas maneras de interpretarlos variando según las zonas y los intérpretes, con más o menos adornos, mayor o menor ligado en las notas, mayor intensidad en el *swing*, etc.

Dentro de sus progresiones armónicas más básicas se utiliza mucho el enlace de i-VII en modo dórico y enlaces eventuales al III grado o relativo mayor. Cabe señalar que esta forma dancística musical generó en gran medida el estilo country norteamericano de mediados del siglo XIX.

Gopak

El gopak o danza de los cosacos es una danza ucraniana. Binaria y de carácter muy vivaz y alegre formó parte de obras como óperas y ballets.

Czardas

sección lenta 4/4 lassu

sección rápida 2/4 friss

Es un baile tradicional húngaro. Sus orígenes se remontan a los *verbunkos* húngaros del siglo XVIII, utilizados como baile de reclutamiento por parte del ejército húngaro.

El Csárdás se caracteriza por una variación en el tempo: arranca de forma lenta (*lassú*) y termina en un tempo rapidísimo (*friss*, literalmente "fresco"). La música es en compases de 2/4 o 4/4. Los bailarines son hombres y mujeres, yendo estas vestidas con tradicionales faldas amplias.

March 2/4 4/4

Es una forma musical con un fuerte acento rítmico binario originada en el contexto de la milicia. Dentro del repertorio musical dancístico, se representan muy solemnes y majestuosas.

March 6/8 (Sousa)

El estilo de las marchas compuestas por John Philip Sousa (1854 – 1932) son muy características por su sonoridad de banda militar y en un compás de seis octavos. Sousa fue un compositor y director norteamericano de bandas militares muy famoso por sus marchas *Stars and strips forever* y *the Washington Post*.

Barcarolle

Surge de las canciones folklóricas de los gondoleros venecianos y posteriormente forma parte del repertorio musical romántico. Es muy característico su ritmo moderado en 6/8 a manera del mecer en el barco.

Tarantella

Danza vivaz muy característica del sur de Italia. Se conocen al menos tres variantes; la tarantella pizzica, tarantella de chore y la scherma o danza de espadas.

Bolero

El Bolero es un ritmo con raíces españolas. Parece ser que los orígenes del bolero están en los compases de la contradanza del siglo XVIII. En España se combina con la sevillana acompañándose con guitarra y castañuelas.

Danzas de Salón (siglo XIX)

The height of Biedermeier. Luner, standing, leads the orchestra; Strauss Father, to his right, leads the violins. Oil painting by Charles Willé.

Vals

El vals es el baile de salón por excelencia. Conquistó su rango de nobleza desde mediados del siglo XVIII en Viena, y se expandió rápidamente por otros países. Algunos autores creen que el vals tuvo su origen en la volte, o el minuet desarrollandose hasta la forma musical del scherzo. Posteriormente, el vals se introdujo en la ópera y en el ballet.

1) Ländler.- precursor del vals (acentuación
en los tres tiempos del compás)

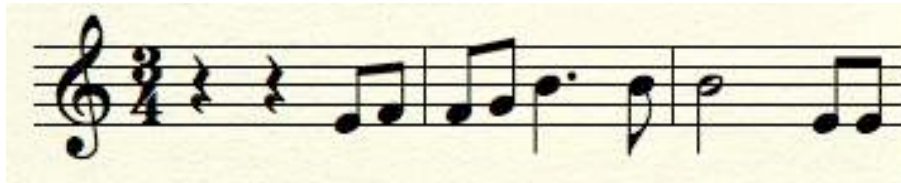
2) Vals vienés – (Strauss- anacruza)

3) Lírico – (más lento y con una melodía cantabile)

4) Vals brillante

5) Gran Vals

5) Vals español

6) Russian waltz – Passionate, heavy, grand
allegro

7) Jazz waltz

8) Rag waltz

Eccosaise

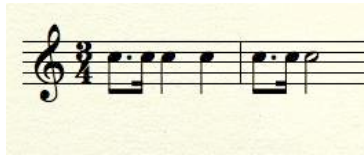
El **écossaise** es una variación de la contradanza en un estilo escocés muy popular en Francia e Inglaterra finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX adoptada al repertorio de compositores románticos como Schubert, Beethoven o Chopin.

Contradanza

La contradanza se refiere a varios estilos folklóricos de danzas de pareja. Originaria de Europa, posteriormente se popularizó en Francia y más tarde en Estados Unidos. En el siglo XIX se suplantaron por danzas como la cuadrilla, el vals o la polka.

Mazurka

Es una danza estilizada polaca ternaria con acentuación en el primer y tercer tiempo.

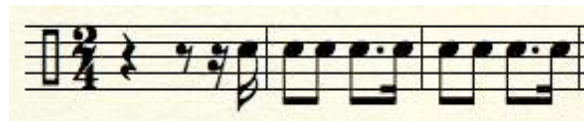
Sus orígenes se encuentran en el kujawiak y el oberek. Se popularizó en los salones de baile del siglo XIX en Europa.

Polonaise

Conocida coloquialmente como **Bismarck**, es una danza ternaria de origen polaco y su termino es del francés (polonaise). Fue muy popular durante el siglo XIX y formó parte del repertorio en la ópera y el ballet.

Polka

Del checo *půlka*—pequeña mitad y *polka-mujer polaca*. Es una danza muy alegre y popular en Europa y América originada en las regiones checoslovacas.

Galop

En la danza, el galop (normado del trotar en galope de los caballos) es una danza viva campesina introducida a principios del siglo XIX en Francia y muy popular en Vienna, Berlin y Londres.

Polka Mazurka

Danza muy similar a la mazurka pero bailada como polka. Fue popular en los salones de baile del siglo XIX.

Polonesa Mazurka

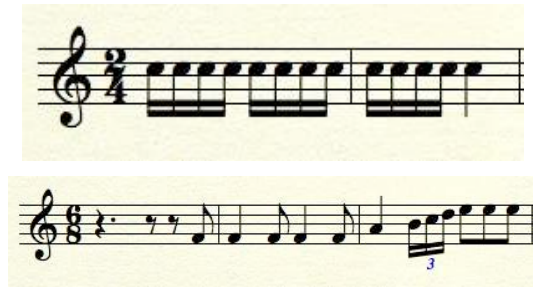
**Formas musicales dancísticas dentro del
ballet**

Coda

Es una forma dancística específica del ballet (finale del *Grand Pas* o *Grand Pas d'action*). El término proviene del repertorio musical como una conclusión de alguna sección.

Estilo Bournonville (allegro)

August Bournonville (1805-1879) maestro de ballet y coreógrafo danés.

La Bournonville School es un estilo distintivo del ballet asociado al Royal Danish Ballet liderado por varios años por August Bournonville.

Danzas Tradicionales de México

El Son

Son: el nombre común de varios géneros musicales de origen afro-caribeño-mestizo que se cultivan en varios países de la cuenca del mar Caribe, también es música de Guatemala realizada con la marimba, entre los que se cuentan:

Huapango

El **huapango** es un género que también se conoce con el término **son huasteco**. En un principio existía la diferenciación entre los términos, siendo los huapangos las canciones con letra fija y los sones huastecos las piezas para trovar, para echar versos. Se toca en las regiones Huastecas de los estados de Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Querétaro y Puebla. El origen del huapango se remonta al siglo XVII, y es producto de la fusión de las tradiciones musicales de los indígenas nativos del lugar con la instrumentación propia de los europeos. En el caso del huapango, estas influencias se observan en la instrumentación, la rítmica de 6 por 8, el canto con falsete y el zapateado sobre tarima que juega un papel importante en la composición musical del género.

El conjunto tradicional de huapangueros es llamado *trío huasteco*, y está formado por un ejecutante de quinta huapanguera (una guitarra de cinco u ocho cuerdas y cajón de resonancia mayor que el de la guitarra normal), mientras otro ejecuta la jarana huasteca (un cordófono de cinco cuerdas distinta de la jarana jarocho). Estos dos instrumentos llevan el ritmo y la armonía de la pieza, mientras el violín pauta la melodía. El canto del huapango se ejecuta generalmente a dos voces, y en ocasiones los cantores se turnan los versos de una copla. En este caso, las formas comunes son que la primera voz cante los primeros dos versos y la segunda los repita, o bien, le conteste con otros dos versos. Mientras los cantores ejecutan los versos, el violín guarda silencio y el zapateado es menos impetuoso.

Jarabe

La palabra Jarabe viene del idioma árabe, *Xarab*. Éste género fue traído por los españoles a la Nueva España y se dice que su antecesor más próximo serían los Jarabes Gitanos. La mezcla con las tradiciones y bailes indígenas dieron por resultado la particularidad del Jarabe Tapatío. Se cuenta que el Jarabe está compuesto de varias piezas con su ritmo particular cada una, como El Gorrión, La Atolera, El Burro, El Guajolote o la Catrina. La indumentaria usada es particular del estado de Jalisco. El baile se caracteriza por zapateado y pasos rápidos, además de hacer lucir la vestimenta tradicional con los mismos pasos del baile. Surge en el contexto de los sonecitos tierra caliente como una música en manera de protesta y más tarde de resistencia civil.

Chilena

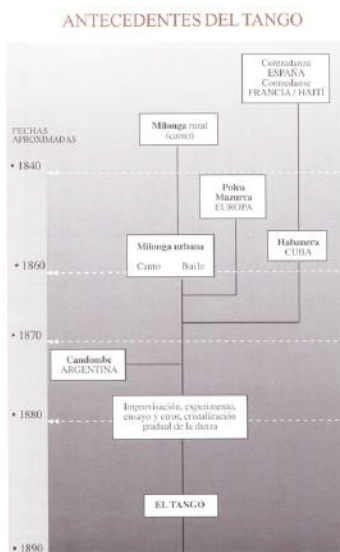
La **chilena** es un género musical mexicano de la región de la Costa Chica, zona limítrofe entre los estados mexicanos del sur de Guerrero y Oaxaca, aunque también se extiende a otras regiones cercanas en el país. Nombre tomado de las tradiciones musicales de sudamericanos, principalmente chilenos y peruanos, que emigraban y que pasaban por el puerto de Acapulco, Guerrero; Puerto Angel, Huatulco y Puerto Minizo, Oaxaca en la época de la fiebre del oro de California.

Danzas Populares Iberoamericanas

Tango

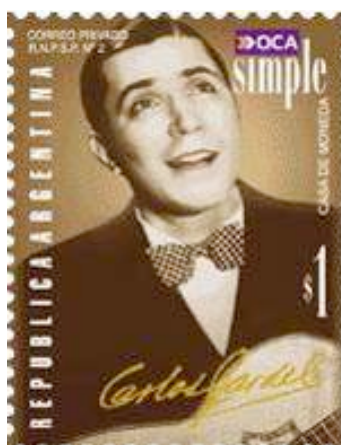
El tango es un estilo musical y una danza rioplatense, característica de las ciudades de Buenos Aires y Montevideo, 1 de naturaleza netamente urbana y renombre internacional. Musicalmente tiene forma binaria (tema y estribillo) y compás de cuatro cuartos (a pesar de que se le llama «el ritmo del dos por cuatro»). Clásicamente se interpreta mediante orquesta típica o sexteto y reconoce el bandoneón como su instrumento esencial. La coreografía, diseñada a partir del abrazo de la pareja, es sumamente sensual y compleja. Las letras están compuestas con base a un argot local llamado lunfardo y suelen expresar las tristezas, especialmente «en las cosas del amor», que sienten los hombres y las mujeres de pueblo, circunstancia que lo emparenta en cierto modo con el blues, sin que por ello opte para el tratamiento de otras temáticas, incluso humorísticas y políticas.

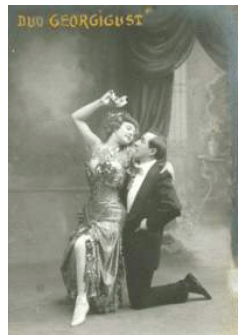
Tango español (ballroom tango)

Tango argentino

Habanera

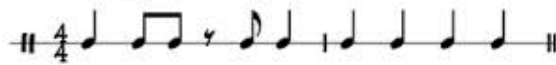
Tipo de canción originada en Cuba a finales del siglo XIX, de ritmo lento y compás cuaternario. Pueden ser cantadas e instrumentales y es un género adaptado y usado por diferentes clases formaciones musicales como grupos corales, bandas de música, tunas y rondallas, etc. La *habanera* es el nombre con el que se conoce en Cuba y en todo el mundo a todas las diversas formas de danzas y canciones populares cubanas. Fuera de Cuba se llamó *habanera* a la Contradanza y la danza que bailaba la burguesía y la aristocracia de la isla. Posteriormente recibió el nombre de *habanera* la canción culta para voz y piano que el compositor Sebastián Iradier definió como "danza lenta", y que tiene su primera partitura de autor conocido en su composición de título "La Paloma".

En Cuba la danza para bailar se convirtió en Danzón y la canción *habanera* fue siendo sustituida por el bolero, la criolla y otros géneros de canción cubana. Actualmente se intenta promocionar con la celebración del Festival de Habaneras de La Habana.

Danzón

EXAMPLE 2
SAQUATEO

Baile de origen cubano como una variación de la contradanza. Desde principios del siglo XX ha tenido gran arraigo en México, sobre todo en el estado de Veracruz.

Beguine

El beguine es una danza muy similar a la rumba aunque más estilizada dentro del jazz y la música comercial muy popular en los 30' originaria de las islas de Guadalupe y Martinica. Después de que Cole Porter escribió el tema "Begin the Beguine", el baile se popularizó más en el Caribe.

Bossanova

La bossa nova es un género musical de origen brasileño que surgió a fines de los años cincuenta, impulsada por un grupo de estudiantes y músicos de clase media procedentes de Copacabana e Ipanema, en los barrios de Rio de Janeiro situados junto a la playa. El nombre se puede traducir como "el ritmo nuevo" o "el camino nuevo ". Se hizo muy conocida en Brasil gracias a la grabación de Saudade de Bahia y Rosa Morena interpretada por Dorival Caymmi, de "Chega de Saudade" interpretada por João Gilberto y compuesta por Antonio Carlos Jobim y Vinícius de Moraes, tres de los principales exponentes de este género en Brasil.

Fox-trot

Slow foxtrot

Quick foxtrot

The Fox Trot
by T. W. Mason

Fox trote, es un popular baile estadounidense, que nace en 1912 con las primeras orquestas de Jazz. Su nombre significa, literalmente, "trote del zorro" y este nombre alude a las primitivas danzas negras que imitaban pasos de animales y en las que se inspiraron los primeros bailarines de Fox trote. Rápidamente, este baile se convierte en el más popular de Estados Unidos. Cuando llega a Europa, encuentra una fuerte oposición entre los sectores más conservadores, hostiles a cualquier cambio. Pero nadie pudo impedir que se popularizara también en el viejo continente. A partir del Fox trote original aparecerán dos de las modalidades de los actuales concursos internacionales: el Slow-Fox (fox lento) y el Quickstep (fox rápido). El fox lento se bailaba inicialmente con un tiempo de 48 compases por minuto, número que se fue reduciendo hasta llegar a 32 compases por minuto a finales de los años 20. El Quickstep, en cambio, tiene entre 50 y 52 compases por minuto. Este baile debe su nombre a su creador, un americano llamado Harry Fox. Los años 30 fueron la época dorada de este género, y fue entonces cuando el Slow Fox se introdujo en los bailes Standard.

Rumba 2/4 4/4 (3 +3+2)

Rumba lenta

La rumba es tanto una familia de ritmos musicales como un estilo de danza traído desde África a través de la trata de esclavos hacia Cuba. La instrumentación para la rumba incluye tres tumbadoras (la tumbadora es un tambor inventado en Cuba que, a diferencia de los africanos, tiene llaves; se puede afinar, y escribir partituras. Hoy es universal) y dos palillos que repiquetean sobre una caja de madera. Dos de los tambores, (la tumbadora prima y el segundo o tres), marcan el ritmo básico; la tercera tumbadora llamada "quinto", (que se afinan más alto), da los golpes improvisados, los floreos dirigidos a los bailarines.

Samba

La samba es una de las formas musicales más populares de Brasil.¹ De hecho, es ampliamente visto como el estilo musical nacional. Las raíces de la samba se remontan a África, principalmente Angola, donde la danza samba fue su predecesora. El nombre *samba* probablemente viene de esta centenaria música de estilo ritual. No debe confundirse la samba con la zamba, un estilo musical rioplatense totalmente distinto.

La samba se desarrolló como una forma distintiva de música en los inicios del siglo XX en Río de Janeiro (entonces capital del Brasil), bajo la fuerte influencia de los inmigrantes africanos del estado brasileño de Bahía. El título "escuela de samba" ("escola de samba") se originó durante el periodo de formación de este género. A pesar de las semejanzas entre la samba y el jazz, la samba no proviene del jazz y tiene diferencias notables en sus orígenes y línea de desarrollo.

Conga

La conga es un baile popular cubano de origen africano que tiene un ritmo sincopado y se acompaña con tambores. Sirve de acompañamiento para las comparsas carnavalescas y se originó en las festividades que efectuaban los negros esclavos. En su instrumental participan tambores de diversos tipos, abarrilados y de un solo parche (conga, tumbadora, quinto); bombo, cencerros, sartenes y otros objetos de metal. En los inicios de la república se usó como elemento de propaganda política, utilizada por los candidatos en el período pre-electoral para mover las masas populares tras sus ritmos y cantos, en los que se propugnaba su triunfo.

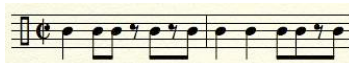
La conga es un géneroailable y cantable, donde se destaca la alegría, el ritmo y el sabor de la música cubana. Sirve de soporte musical a las comparsas carnavalescas. Tiene su origen en las fiestas que celebraban los esclavos africanos, durante el período de la dominación colonial de España en Cuba.

Mambo

2x3

3x2

El **mambo** es un baile originario de África y desarrollado en Cuba el cual se convirtió en uno de los estilos musicales latinoamericanos más populares a mediados de la década de 1940. El mambo se baila en tríos siguiendo un ritmo sincopado, mezcla de música africana, hispanoamericana y jazz. Otro de los principales motivos de su inicialización es por crear un tipo de nueva música y con ello de nuevo baile. Se caracteriza por presentar un tiempo de silencio en cada compás, que se representa con una pausa en el movimiento de los bailarines con el fin de acentuar el síncope (desplazamiento del acento rítmico del tiempo fuerte al tiempo débil del compás).

Merengue

El merengue es un estilo musical y de baile originado en el caribe, específicamente en la República Dominicana a fines del siglo XIX. En sus orígenes, el merengue era interpretado con guitarras. Años más tarde, las guitarras fueron sustituidas por el acordeón conformándose, junto con la güira y la tambora, la estructura instrumental del conjunto de merengue típico. Este conjunto, con sus tres instrumentos, representa la síntesis de las tres culturas que conformaron la idiosincrasia de la cultura dominicana. La influencia europea viene a estar representada por el acordeón, la africana por la tambora (tambor de dos parches), y la taína o aborigen por la güira. Aunque en algunas zonas de la República Dominicana, en especial en el Cibao y en la Línea Noroeste, hay todavía conjuntos típicos con características similares aquellos pioneros, este ritmo fue evolucionando durante todo el siglo veinte. El merengue se toca en tiempo moderado, compás rápido y ritmo binario, alternando estrofas y estribillos y su estructura estaba compuesta por el paseo, que ha sido suprimido, el merengue, que se ha alargado, y el jaleo, modificado. En torno a la rítmica del merengue se ha generado una extensa y aún viva polémica, ya que coexisten dos formas de ejecución. Determinados músicos prefieren ejecutarlo en 2/4, mientras otros lo ejecutan en 4/4.

Afro-cuban

El término afrocubano se refiere al mestizaje de cubanos y africanos, musicalmente a la cultura que se desarrolló en Cuba. Se puede abordar en dos ámbitos el religioso y el popular. En el religioso se incluyen los cantos, ritmos e instrumentos usados en rituales. En el popular, específicamente los géneros musicales de la rumba, el guagancó y comparsa (música de carnaval)

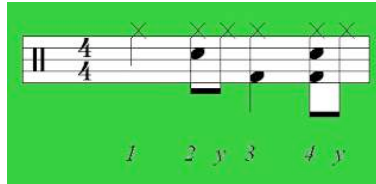
Cha-cha-chá

El chachachá es un género musical originario de Cuba creado a partir del Danzón por el compositor y violinista habanero Enrique Jorrín en 1953.

CUMBIA

CUMBIA COLOMBIANA

La **cumbia** es un género musical y baile folclórico y tradicional de Colombia y Panamá. A partir de la década de 1940, la cumbia colombiana comercial o moderna se expandió al resto de América Latina, tras lo cual se popularizó en todo el continente siguiendo distintas adaptaciones comerciales como la cumbia venezolana, la cumbia mexicana, la cumbia salvadoreña, la cumbia chilena, la cumbia ecuatoriana, la cumbia peruana, la cumbia argentina, la cumbia uruguaya, la cumbia boliviana, entre otras.

Calypso

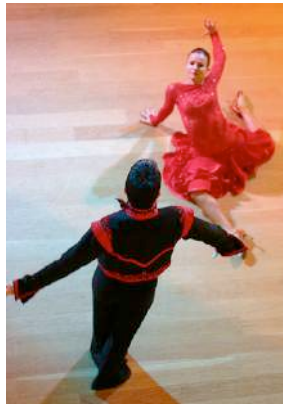
Calipso es un ritmo afrocaribeño originario de Trinidad y Tobago, muy popular en las islas del Caribe. Es tanto anglófono como francófono. También es popular en Costa Rica, Honduras, Panamá, México, Perú, Ecuador, Jamaica, en el Archipiélago de San Andrés y Providencia en Colombia y al sur (principalmente) de Venezuela y en el norte de Brasil principalmente en el estado de Pará. Su peculiaridad es que usa como instrumento principal unos tambores metálicos, fabricados a partir de barriles de petróleo reciclados, llamados steeldrums o simplemente tambores metálicos de Trinidad, muy usado en los carnavales trinitarios, los cuales se crearon por la necesidad de percudir que tenían los descendientes de los africanos en estas las islas, y dado que no poseían ningún instrumento, empezaron a percutir los barriles, los cuales se fueron abollando y luego estableciéndose alturas definidas, lo que harían que en el futuro el instrumento se pudiera templar con una escala cromática. también en Venezuela se les llama bum-bac

Chotis

Baile de salón de procedencia escocesa, *schottisch*, que estuvo de moda en el siglo XIX. Su ritmo es en tiempo 2/4, muy parecido al de la polca, pero con un movimiento más reposado. Su nombre deriva del término alemán Schottisch (escocés), una danza social centroeuropea a la que se quiso atribuir origen en un baile escocés. Diversas variantes del *schottisch* perviven en la tradición argentina, austríaca, escandinava (*schottis*), finlandesa (*sottiisi*), francesa (*scottish*), italiana (*chotis*), inglesa (*scottische*), mexicana, paraguaya, portuguesa (*choutiça*) y uruguaya. En Madrid al principio se le llamo Polca Alemana, lo que da un dato mas de que en realidad el chotis es una polca lenta. El paso de denominación de *schottisch* a *chotis*, es facil de entender. A ver quien es capaz de pronunciar lo primero. El chotis se puso de moda en toda Europa durante el siglo XIX. En Madrid (España), al son de un organillo se baila en pareja cara a cara, y durante el baile la mujer gira alrededor del hombre, que gira sobre su propio eje. Se dice que el hombre no necesita más espacio que el de una baldosa para bailarlo. Generalmente se baila en las verbenas, fiestas típicas de Madrid. Las mujeres suelen bailarlo ataviadas con un mantón de Manila y los hombres suelen lucir una parpusa (un tipo de boina) en su cabeza.

Pasodoble

Música de un baile español de compás binario y movimiento moderado. El "paso-doble" o "pasodoble" es una marcha ligera, adoptada como paso reglamentario de la infantería, con una característica especial que hace que la tropa pueda llevar el paso ordinario. En su día recibió este nombre de "pasodoble", ya fuera para desfiles militares o taurinos. También recibió el mismo nombre la danza, que fue popularizada hacia 1926. Se compone con un compás de 2/4 o 6/8. Parece ser que el pasodoble procede de la tonadilla escénica, que era una composición que en la primera mitad del siglo XVIII servía como conclusión de los entremeses y los bailes escénicos y que luego desde mediados del mismo siglo era utilizada como intermedio musical entre los actos de las comedias.

**Danzas Populares
Siglos XX/XXI**

Gymnopédie

Las *Gymnopédies de Satié*, fueron publicadas en París en 1888. Se caracterizaron por su carácter atmosférico y melancólico. Satié se inspiró en danzas antiguas griegas para su creación.

Ragtime

Ragtime (Ragged-time, *tiempo rasgado*), abreviado en ocasiones como rag, es un género musical estadounidense que se popularizó a finales del siglo XIX derivado de la marcha, caracterizado por una melodía sincopada y un ritmo acentuado en los tiempos impares (primer y tercero). Entre sus raíces aparecen elementos de marcha en el estilo de John Philip Sousa y de ritmos provenientes de la música africana. El ragtime es una de las primeras formas musicales verdaderamente estadounidenses y una de las influencias en el desarrollo del jazz. Su principal compositor fue Scott Joplin.

Cake walk

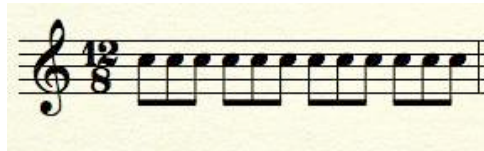
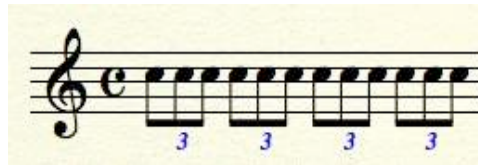
Cakewalk es una forma musical de dancística tradicional de raíces afroamericanas. Originalmente era conocido como “the chalk line walk”. El termino se deriva de los concursos de danza en los campos de trabajo en donde al ganador se lo ofrecía un pastel.

Charleston

El charlestón es una variedad del foxtrot que hizo furor en Estados Unidos durante la década de los 20. The Charleston is a dance named for the city of Charleston, South Carolina. The rhythm was popularized in mainstream dance music in the United States by a 1923 tune called The Charleston by composer/pianist James P. Johnson which originated in the Broadway show *Runnin' Wild*[1] and became one of the most popular hits of the decade. *Runnin' Wild* ran from 10/29/1923 through 06/28/1924.

Shuffle

Tocar con Shuffle o swing también se denomina "atesillar. En general, la prolongación de la primer nota en el fraseo "swing" se supone mayor que el del fraseo "shuffle". Entonces en lugar de "atesillado" el fraseo con "swing" también es denominado "dotted" en inglés cuya traducción sería "apuntillado". También es importante que para considerarse auténticamente "swingeado" el fraseo o la melodía debe tener gran cantidad de síncopas rítmicas. Este tipo de fraseo es muy usado en jazz, blues, country y swing. Ocasionalmente es usado en rock.

BLUES

Durante las primeras décadas del siglo XX, la música blues no estaba claramente definida en términos de progresión de acordes. Había una gran cantidad de temas blues que utilizaban una estructura de ocho compases, como How Long Blues, Trouble in Mind, y Key to the Highway del músico Big Bill Broonzy. También se podían encontrar temas blues con estructura de dieciséis compases, como en el tema instrumental de Ray Charles Sweet 16 Bars y en el de Herbie Hancock Watermelon Man. También podían encontrarse estructuras de compases menos frecuentes, como la progresión de nueve compases del tema de Howlin' Wolf Sitting on Top of the World. El desarrollo básico de una composición blues de doce compases se refleja en el estándar de progresión armónica de doce compases, en un compás de 4/4 o (raramente) en un compás de 2/4. Los temas blues lentos suelen tocarse en un compás de 12/8 (4 pulsos por compás, con 3 subdivisiones por cada pulso). Hacia los años treinta, el blues con una estructura de doce compases se estandarizó. Los acordes blues asociados a una estructura blues de doce compases suelen estar compuestos normalmente por tres acordes distintos, los cuales son tocados a través de un esquema de doce compases:

I7 I7 o IV7 I7 I7
IV7 IV7 I7 I7
V7 IV7 I7 I7 o V7

Jazz

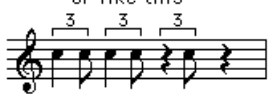
Written like this

or like this

or like this

... is played like this in Swing style
(each beat has an underlying triplet feel)

Any **offbeat** swing quaver followed by a rest
is always played **staccato**.

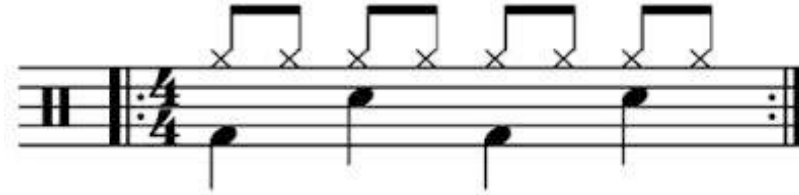
Es un género musical nacido a finales del siglo XIX en Estados Unidos, que se expandió de forma global a lo largo de todo el siglo XX. A lo largo de su historia, el jazz ha pasado de ser una simple música de baile popular a una compleja forma de arte reconocida y celebrada en todo el mundo. Paralelamente a dicho progreso, han cambiado también las actitudes hacia esta música: en 1924 un periodista del New York Times se refería a ella como «el retorno de la música de los salvajes», mientras que en 1987 el Congreso de los Estados Unidos de América declaraba al jazz como un «destacado modelo de expresión individual» y como un "excepcional tesoro nacional". Se ha señalado que el motor de dicho progreso ha sido la innovación, una particularidad que siempre ha estado presente en la historia de esta música, dirigiendo su evolución y caracterizando la obra de sus artistas más destacados al lado de una rama más tradicionalista. Paralelamente a esta dicotomía entre la innovación y la tradición, el jazz siempre se ha movido entre la obra de unos artistas que solo han buscado el reconocimiento de una pequeña pero selecta audiencia y otros que ha dirigido sus esfuerzos a una audiencia más amplia.

Rock and Roll

El **rock and roll** es un género musical de ritmo marcado, derivado de una mezcla de diversos géneros de música folclórica estadounidense, (Doo Wop, rhythm and blues, hillbilly, blues, country y western son los más destacados) y popularizado desde la década de 1950. Su cantante más influyente fue Elvis Presley; su guitarrista más influyente, Chuck Berry, y sus bandas más representativas, Eddie Cochran, Little Richard y Bill Haley and The Comets, entre otros.

Rock

El **rock** es un género musical del siglo XX y de la época contemporánea del cual nacen cada uno de los diversos géneros musicales derivados del rock and roll.¹ Suele interpretarse, entre otros muchos instrumentos que habitualmente se adicionan, con guitarra, batería, bajo y, algunas veces, instrumentos de teclado como el órgano y el piano.

Pop

Common Chord Progression

G Em C D
I vi IV V
Rhythm

La expresión **música pop** (del inglés *pop music*, contracción de *popular music*) hace referencia a una combinación de distintos géneros musicales^{1 2} altamente populares dentro de una sociedad. Este tipo de música es hecha básicamente para ser comercializada.

Reggae

• Bush Doctor • • Tempo 120 BPM •

El reggae es un género musical que se desarrolló por primera vez en Jamaica hacia mediados de los años 1960. Aunque en ocasiones el término se utiliza de modo amplio para referirse a diferentes estilos de música jamaicana, por reggae se entiende en sentido estricto un género musical específico que se originó como desarrollo de otros anteriores como el ska y el rocksteady. El reggae se caracteriza rítmicamente por un tipo de acentuación del off-beat, conocida como skank. Normalmente, el tiempo del reggae es más lento que el del ska y el rocksteady.¹ El reggae suele acentuar el segundo y cuarto pulso de cada compás, sirviendo la guitarra para poner o bien énfasis en el tercer pulso o para mantener el acorde desde el segundo hasta el cuarto. Es generalmente este "tercer beat", tanto por la velocidad como por la utilización de complejas líneas de bajo, lo que diferencia al reggae del rocksteady.

Dance/Electrónico/Drum and Bass/Dj's

La **música electrónica** es aquel tipo de música que emplea para su producción e interpretación instrumentos electrónicos y tecnología musical electrónica. En general, puede distinguirse entre el sonido producido utilizando medios electromecánicos de aquel producido utilizando tecnología electrónica. Ejemplos de dispositivos que producen sonido electromecánicamente son el telarmonio, el órgano Hammond y la guitarra eléctrica. La producción de sonidos puramente electrónica puede lograrse mediante aparatos como el theremin, el sintetizador de sonido y el ordenador. La música electrónica se asoció en su día exclusivamente con una forma de música culta occidental, pero desde finales de los años 1960, la disponibilidad de tecnología musical a precios accesibles permitió que la música producida por medios electrónicos se hiciera cada vez más popular. En la actualidad, la música electrónica presenta una gran variedad técnica y compositiva, abarcando desde formas de música culta experimental hasta formas populares como la música electrónica de baile.

FORMATO DE ESTRUCTURA DE CLASE DE TÉCNICA DE BALLET

EJERCICIO	CUENTAS	COMPÁS	FORMA MUSICAL

PUNTAS

Ejercicio	Compás	Forma musical

**FORMAS MUSICALES DANCÍSTICAS APLICADAS A LA CLASE DE
TÉCNICA CLÁSICA DE BALLET**

EJERCICIO	COMPÁS	FORMA MUSICAL DANCÍSTICA
BARRA; Calentamiento	2/4 3/4 4/4	Alemanda, preludio, vals
Pliés	3/4 2/4 4/4 9/8 12/8	Sarabanda, Minuet, Vals, Habanera, 4/4 Moderado
Tendu	2/4 4/4 6/8 (quick)	Tango, habanera
Rondejamb	3/4 4/4 3/2 2/2	Vals, Beguine
Battement Jeté		Ragtime, Tango (argentino y español),
Battement Fondu	3/4 2/4	Vals, Habanera, Beguine
Battement Frappé	2/4 6/8 3/4	Reel, polka, tarantela
Adage	3/4 4/4 6/8 12/8	6/8 adagio 12/8 adagio
Grand Battement	4/4	Marcha, Polonaise
CENTRO; Port de bras	2/4 4/4 3/4 6/8	Pavana, Jazz, vals
Tendu	3/4 2/4	Vals, Ragtime, danzón, blues
Pirouette	3/4 2/4	Vals español, Rumba
Petit Allegro; Sautés	2/4 4/4 6/8	Polka, hornpipe, giga, 2/4 allegro
Echappés	2/4 4/4 9/8	Polka, hornpipe, giga
Glissade assamblé	6/8 3/4	Jig, Giga, vals brillante
Medium Allegro	3/4 6/8 2/4	vals brillante 2/4 allegro
Grand Allegro	3/4 2/4	Gran vals

Bibliografía

R. Lishka, Gerald. *A Handbook for the ballet accompanist*. Indiana University Press, Bloomington and London, 1979.

Cavalli, Harriet. *Dance and Music. A guide to dance accompaniment for musicians and dance teachers*. University Press of Florida / Gainesville, Florida, 2001

Lakos, Ágnes ed. *Early Dances*. Köneman Music Budapest, Budapest, 1994.

Graetzer, Guillermo. *Danzas de siete siglos*. Ricordi Americana. Buenos Aires, 1963.

Wolf, Harold(ed.). *Easy Dances for solo piano*. Dover Publications, Inc. New York, 2004

Brown, Thomas A. *Afrolatin Rythm dictionary*. Alfred Publishing Company, USA, CA. 1984.

<http://en.wikipedia.org>