

INBA Digital Repositorio de investigación y educación artísticas
del Instituto Nacional de Bellas Artes

Academia de la Danza Mexicana

Licenciatura en Danza Clásica

Análisis Comparativo Entre dos Versiones del Ballet "La Bella Durmiente"

Tesina

Que para obtener el título de
Licenciada en Danza Clásica

Presenta

Ana Laura Barragán Espinosa

Asesor: Profesor Alan Stark Dickinson

México, D.F., Noviembre del 2009

www.inbadigital.bellasartes.gob.mx

Formato digital para uso educativo sin fines de lucro.

Cómo citar este documento: Autor. Título, Editorial, Lugar, Año. ISBN:
Descriptores Temáticos (palabras clave):

Instituto Nacional de Bellas Artes

Academia de la Danza Mexicana

Licenciatura en Danza Clásica

**Análisis Comparativo
Entre dos Versiones del Ballet
“La Bella Durmiente”**

Tesina

Que para obtener el título de
Licenciada en Danza Clásica

Presenta

Ana Laura Barragán Espinosa

Asesor: Profesor Alan Stark Dickinson

México, D.F., Noviembre del 2009

**Instituto
Nacional de
Bellas Artes**

**Consejo Nacional
para la
Cultura y las Artes**

AGRADECIMIENTOS.

No es fácil volar, ni es fácil caer, tampoco es fácil encontrarse a uno mismo y menos encontrar un ¿por qué? levantarnos cada día y luchar contra todo por cumplir nuestros sueños, sueños que poco a poco algunos se van fortaleciendo y otros tantos desapareciendo.

Hoy le doy gracias a mis padres y a mi hermano quienes me acompañaron en esta larga carrera de la danza y de la vida, sin mentiras, sin exigencias absurdas, soñando conmigo, día a día cada uno de ellos haciendo su parte para que yo lograra cumplir mis metas, regresando mi mente a la tierra cuando no dejaba de soñar, pero sobre todo por creer en mí. Por mostrarme esa fuerza interna al verme en algunos momentos sufrir estando muy herida y ellos no dejándose vencer en pensamientos y detener mis sueños con el fin de que yo no sufriera ningún daño, por reír junto conmigo y por dejarme ir...

A mis maestros y compañeras, con quienes viví esta experiencia que si volviera a nacer sin pensarlo dos veces, la volvería a vivir. En algunos casos en ellos encontré no solo un maestro con una buena corrección, o una compañera dispuesta a ayudarme sino encontré algunos amigos que sé que esta historia no termina aquí.

A la Academia de la Danza Mexicana mi casa, quién me ha hecho uno de los regalos más grandes que se pueden dar: el de la enseñanza. Gracias por dejarme ser parte de ella y llevar su nombre con la frente en alto.

ÍNDICE.

Introducción	1
“Llegar a ser una Bailarina”	4
CAPÍTULO I. ANTECEDENTES	
I.1 Breve Historia de la Danza.	7
I.2 Charles Perrault, Autor del Cuento	14
I.3 Marius Petipa, Coreógrafo del Ballet.	16
I.4 Pyotr Ilyich Tchaikovsky, Compositor.	18
I.5 Rudolf Nureyev, Coreógrafo-Bailarín.	21
CAPÍTULO II. EL BALLE DE LA BELLA DURMIENTE	
II.1 Sinopsis del Ballet.	24
II.2 Primer montaje.	26
II.3 Primeros Bailarines en Interpretar la Obra.	30
II.4 Producciones posteriores.	33
II.5 Análisis Comparativo.	40
II.6 Hada de la Vid Dorada.	45
Conclusiones	46
Anexo	48
Bibliografía.	60

INTRODUCCION

La obra del ballet “La Bella Durmiente” desde su estreno en el año de 1890 en el Teatro Maryinsky de Rusia, siempre ha tenido un gran éxito. Los rusos de San Petersburgo de aquella época al cruzar por la calle los días siguientes al estreno, en vez de darse los *¡buenos días!*, se preguntaban *¿ha visto ya “La Bella Durmiente?”*

A este Ballet se le ha denominado “El Ballet de los Ballets”, ya que es precisamente la compleja coincidencia, tanto de la música como de la danza, lo que hace que “*La Bella Durmiente*” sea una creación artística de grado superlativo.

Basado en el cuento de Charles Perrault, la coreografía conjunta la técnica de la danza clásica con un clásico de literatura universal a la manera de las grandes tragedias, que parece celebrar la gloria y la nostalgia de un ideal de belleza clásica.

La obra se presenta en tres actos y un prólogo, con la coreografía original de Marius Petipa y música de Pyotr Ilyich Tchaikovsky. Petipa mediante ésta coreografía desarrolla la más fuerte y perfecta de sus creaciones, ya que simboliza el resultado de su talento obstinado que no habría cesado de aspirar a la perfección del ballet.

Por su parte Tchaikovsky imprimió a ésta obra una intensidad melódica y brillo instrumental. Sus ballets, “*El Lago de los Cisnes*” y “*La Bella Durmiente*”, que todavía no han sido superados en su intensidad melódica y en su brillo instrumental, representan el primer intento de utilizar música dramática para danza, posterior al ballet operístico del compositor alemán Christoph Willibald Gluck.

La presente Tesina se basa en el análisis de la versión de Rudolf Nureyev al frente del Ballet de la Ópera de París, grabada en una presentación que se realizó en el año de 1999, comparándola con la versión de la Compañía del Ballet Kirov de Rusia bajo la dirección de Oleg Vinogradov, cuya ejecución se llevó al cabo en el año de 1989, demostrando así el avance técnico, coreográfico y estilizado que se produjo en el Ballet “*La Bella Durmiente*”, bajo la dirección de Nureyev.

Esta versión de 1999, se origina diez años antes cuando Nureyev decide hacer ciertas modificaciones a la coreografía original de Marius Petipa, influenciado por los trabajos coreográficos de Francine Lancelot, investigadora de la danza noble, que se ejecutaba en la época de Luis XIV. Nureyev asistió en 1983 a una función en Versalles de la Compañía “*Ris et Danceries*”, la cual le despertó gran interés en la danza barroca, ya que desde tiempo atrás, cuando vivía en Leningrado, se había interesado en las danzas antiguas. De ésta manera quedó cautivado por el trabajo de la coreógrafa Lancelot y quizás influenciado por el prestigio de trescientos años a partir de la fundación de la institución para la cual él ya era responsable.

Para el Exámen Profesional, fue seleccionada la Quinta Variación de las Hadas del Ballet "*La Bella Durmiente*", a la cual en las partituras originales de la música con el Ballet Kirov, Tchaikovsky le asigna el nombre de "Hada Violante", misma que a menudo es conocida como "Hada de la Vid Dorada".

Cabe señalar que la selección de la Quinta Variación obedece a que se debe demostrar exactitud, rapidez y agilidad, derivadas del ritmo musical que Tchaikovsky le imprimió.

“LLEGAR A SER UNA BAILARINA”

Muchas de las historias de las bailarinas comienzan a la corta edad de cuatro o cinco años, cuando tienen contacto con la danza o cuentan con ejemplos a seguir o una danza que aprender.

Mi historia es diferente. Comencé mi vida en la danza a la edad de diez años, cuando llegué el primer día de clases junto a siete niñas más que compartían el mismo sueño “llegar a ser una gran bailarina...”

Los primeros meses de mi estadía en la Academia de la Danza me tenían completamente confundida, no entendía por qué las clases eran tan pesadas y duras, siendo que la danza estaba llena de magia.

Las palabras en francés “*frappé*”, “*fondú*”... pronunciadas por los profesores para ejecutar los diversos pasos, en mi vocabulario no tenían cabida ni significado, día a día me peleaba con ellos, sin poder entender ni lograr su ejecución, me tuvieron al borde de decir: “*¿por qué sufrir? si puedo seguir con el “gusto por la danza” siendo un espectador aficionado...*”

Poco a poco la danza se fue apropiando de mí, tanto física como mentalmente. Al final del primer año asistí al Concurso Nacional de Danza Clásica en Guadalajara, Jalisco, el cual marcó mi vida. Entre los ocho representantes que íbamos por parte de la Academia, yo era la más pequeña; en esos tiempos mi familia no me pudo acompañar, me fui sola con mi pasión y mi esperanza, dejando a mi mamá y

a mi hermano en la terminal de autobuses con las palabras “*estamos contigo hija, pase lo que pase, estamos orgullosos de ti*”, ese Concurso no fue lo esperado, aunque en la interpretación entregué mi corazón que por un tiempo quedaría roto; esa experiencia me fortalecería ante futuros tropiezos u obstáculos, no todo en la vida es ganar y la danza me lo ha enseñado.

En el tercer año de la carrera comencé a explorar el mundo místico y apasionante de la danza Folklórica Mexicana y por otra parte, la libertad de expresión de movimientos e ideas con la danza Contemporánea.

Conforme pasaban los años, me resultaba difícil concentrar toda esa energía que bullía en mí exclusivamente en la danza, ya que atravesaba por la adolescencia y con ello la ansiedad de comerme al mundo en bocados enormes...Recuerdo a aquellos maestros con quienes no tenía conexión y aquellos otros a los que les doy las gracias por haberme ubicado e impulsado cuando mas débil me encontraba.

Al pasar al sexto año de la carrera, después de haber cursado por las tres distintas áreas elegí un camino: “Danza Clásica”, que para mí no fue una elección tan difícil, porque la danza no tiene que estar determinada en una de las tantas áreas que existen.

Pronto comprendí que la vida también es como una danza; no podía tener vidas paralelas, una vida fuera y otra vida dentro de la misma, con eso entendí lo que en un principio mencioné como “un gusto por la danza”. Lo comprendí sabiendo

que no es un “gusto por la danza”, sino que se danzan las condiciones de la vida, para mi un ejercicio, una secuencia, una variación... pueden convertirse en un mundo en donde mis ideas e imaginación son las únicas cosas que existen, las luces, la música, la danza y yo.

En este último año finalmente comprendí que para bailar no sólo se necesita esa pasión que me lleva día a día a estar “allí”, sino también el coraje y el amor, con el cual lucho de la mano para alcanzar mis metas, para superar los retos, la entrega diaria, no descuidar mis sueños, buscar siempre el perfeccionismo que brinda la técnica, mediante la cual se debe mostrar la expresividad del cuerpo, poniendo en total evidencia su forma y su belleza.

Ahora, lo que en un principio no entendía acerca de las clases lo comprendo, se necesita esa rabia, amor por la danza, disciplina y tenacidad para llegar a ser una “Bailarina...”