

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):

CAPITULO I.

I.1 BREVE HISTORIA DE LA DANZA.

La danza es algo tan antiguo como el hombre, quien en la prehistoria era nómada. Ellos no sabían por qué llovía, por qué hacía frío, calor, etc., por ello bailaban imitando los movimientos de la naturaleza. La expresión es lo primero que nace, con la cual se expresan los sentimientos. La danza era para la humanidad en ese entonces un ritual.

Los primeros ritmos eran hacer ruido con los pies; alguien empezaba y todos le seguirían. La primera danza era la rodada de grupo. La danza primitiva era la danza de la fertilidad. Más tarde los pueblos se hacen sedentarios, empiezan a cosechar, a cuidar ganado y la danza ya comienza a hacer peticiones para esperar que llueva.

El ballet como espectáculo nace en las cortes italianas de la época del *Quattrocento*, el cual se usaba para divertir o entretener a la nobleza. En esta época aún no existían los teatros como hoy en día, y en consecuencia se representaban en amplias salas, donde no sólo se apreciaba la danza, sino también la pintura y la poesía.

La fecha que a menudo se sugiere como el comienzo de la historia del ballet, es el 15 de Octubre de 1581, cuando la reina Louise de Lorena introdujo lo que comenzaría a ser un nuevo arte, organizando la fiesta de matrimonio de su media hermana, Margarita de Lorena. El resultado de la publicación del texto completo a insistencia de la Reina Madre Catalina de Médicis fue el "*Ballet Comique de la*

Reine", el cual se ofreció a los invitados en esa fecha en el Palacio de Louvre, donde se celebró la boda marcando un hito en la historia de la danza.

Este no es el "primer" ballet de la historia, pero ciertamente es el primero que se conoce gracias a la publicación del libro con la integración de la danza, la música y la acción sobre un tema preciso.

Este ballet fue creado por Balthazar Beaujoyeux y bailado tanto por aristócratas como profesionales, quienes conformaban un elenco y se sometían a una coreografía. La Corte Francesa, siguiendo la tradición italiana, tenía costumbre de presentar para cada acontecimiento importante un espectáculo de ballet, combinados con cantos, coros, dúos, etc., cuya duración a veces llegaba a ser de cinco horas.

El ballet de corte alcanzó su cumbre durante el reinado de Luis XIV (1648-1715) quien dado su gusto por bailar contrató músicos y coreógrafos que crearon obras de ballet para que él mismo las ejecutara. En una de estas coreografías interpretó el papel del Sol, debido a ese papel se le denominó "Rey Sol".

Muchos de los ballets presentados en su corte fueron compuestos por el músico italo-francés Jean Baptiste Lully y el coreógrafo francés Pierre Beauchamps, a quien se atribuye la determinación de las cinco posiciones básicas de colocación.

Luis XIV, con sus tres maestros dedicados a las artes escénicas: Pierre Beauchamps, que le enseñaría el arte del Ballet, Moliere, el arte del Teatro y Lully el arte de la Música, profesionalizó la danza, fundando en 1661 la *Académie Royale de la Danse*.

En 1669 Luis XIV funda la Academia de Música y en 1672 une ambas escuelas, fecha que da lugar al nacimiento de la primer compañía de ballet de la historia, lo que hoy conocemos, como “El Ballet de la Ópera de París”.

Luis XIV dejó de bailar en teatro en 1672 y los aristócratas siguieron sus pasos, dejando lugar a los profesionales. Antes, los papeles fueron ejecutados generalmente sólo por hombres. La primera vez que una mujer bailó en un escenario fue en 1681 en la obra “*Le triomphe de l’amour.*”

En la segunda mitad del siglo XVIII destacaron bailarines como: Gaetano Vestris, quién perfeccionó la técnica académica: Anne Heinel, primera bailarina que ejecutó la doble *pirouette*, Marie Ann Camargo acortó las faldas y utilizó zapatillas sin tacón para poder mostrar sus pasos y Marie Sallé se deshizo del corsé. Entre los coreógrafos más representativos de esa época se encontraban John Weaver (1673), Franz Hilferding (1710), Gasparo Angiolini (1731), quienes pusieron en pie el valor de la pantomima; el mayor defensor de este movimiento fue Jean Georges Noverre, nacido el 29 de Abril de 1727, cuya fecha tiempo después determinaría el Día Internacional de la Danza, planteó las reformas teatrales que él veía necesarias como ofrecer una narración lógica, con la sucesión “exposición-nudo-final”, la cual hoy en día se encuentra en todos los Ballets. En 1760 escribe “Cartas Sobre la Danza y Ballets” donde plantea el “*Ballet d’Action*” con el cual trataba de interpretar la naturalidad y la verdad, conmover al espectador por medio de una pantomima expresiva.

Noverre independizó el Ballet de las otras artes escénicas, como el teatro y la ópera, rechazó el uso de la máscara, la cual para él disimulaba las afecciones del alma y por ello propuso un vestuario verídico, ligero y mejor adaptado a la danza.

Jean Georges Noverre, decía:

“El bailarín debe poseer una cultura general y amplia, incluyendo el estudio de la poesía, de la historia, de la pintura, de la música y de la anatomía”.

Ésta frase encierra una verdad que pocos estudiantes de danza reflexionan sobre ella, pues considero que hoy y siempre ser bailarín no sólo implica mostrar el arte del movimiento corporal y estético del ser humano, va de la mano con la historia, los movimientos políticos, la poesía, etc. Ser bailarín no termina con una presentación en uno de los mejores teatros, termina donde uno da su máximo esfuerzo no sólo como bailarín, sino como ser humano.

Entre el siglo XVIII y XIX fueron los inicios del Ballet Romántico, en el cual se mezclaba lo natural con lo sobrenatural, utilizaban zapatillas de punta para dar la sensación de ligereza, y el tradicional tutú se convirtió en tutú romántico con el estreno de la obra “La Sífide”, el 12 de Marzo de 1832 en París, interpretada por Marie Taglioni. “Giselle” con música de Adolphe Adam y coreografía de Jean Coralli , que significó una de las obras importantes de este movimiento.

En esta época las mujeres dominaban los escenarios y los hombres quedaron relegados dentro del ballet a ser acompañantes para lucir a las estrellas femeninas como: Marie Taglioni, Fanny Elssler, Carlotta Grisi y Fanny Cerrito.

En esta misma época surge en España, la “escuela bolera” como respuesta al minueto y a la contradanza francesa; este estilo de baile fue desarrollado con base en la fusión de las danzas folklóricas regionales, así como de los pasos de ballet que se enseñaban en los estudios.

A mediados del Siglo XIX, entre el ballet que vivía un proceso expansivo en Europa y la Escuela Bolera surgió un importante vínculo; la danza se trasladaría a Rusia, transportada por Marius Petipa, quien había vivido y trabajado en el mundo del ballet durante años, algunos de ellos en España, llega a San Petersburgo antes de 1850, ciudad que poco tiempo después se convertiría en el centro del arte de la danza, fue él quien cristalizó la esencia española dentro del ballet clásico.

De la unión del coreógrafo Marius Petipa, el compositor Tchaikovsky y el coreógrafo Lev Ivanov nace “*La Bella Durmiente*” en 1890, “*Cascanueces*” en 1892 y “*El Lago de los Cisnes*” en su versión definitiva en 1895. Estos ballets se distinguen por tener un argumento extenso y completo. Y una música compuesta para cada una de ellas, la cual marca claramente el relato que se está llevando al cabo

En el Siglo XX los rusos fueron los iniciadores de lo que es llamado ballet moderno, que fue creado por Sergei Diaguilev, quien no era ni coreógrafo ni bailarín, sino un hombre de negocios que reunió a un grupo de bailarines nunca superado y a uno de los mejores coreógrafos de esos tiempos, Mikhail Fokine.

Fokine y Diaguilev llegaron a ser sinónimo de innovación y vitalidad. Crearon coreografías como: “*Chopiniana*”, “*El Pájaro de Fuego*”, “*Petrushka*”, “*El Espectro de la Rosa*” y “*La Muerte del Cisne*”, ballets que harían famosos a bailarines como Anna Pavlova y Vaslav Nijinski. Además de crear ballets llevaron la influencia rusa a los países de Occidente y a Estados Unidos.

La utilización en la danza de cualquier música compuesta previamente se fue haciendo más frecuente gracias a la estadounidense Isadora Duncan, también pionera de la danza moderna, quien opinaba que la música que ya existe se puede utilizar en su forma original o se puede adaptar y arreglar según las necesidades del coreógrafo.

Esto da otro punto de vista al hacer una coreografía porque de la idea original que tiene el coreógrafo al introducir la música con la danza, cambia al estado de la danza por la música y la interpretación de la danza.

Diaguilev contrató artistas, pintores y compositores de la Europa Occidental como Picasso y Ravel para que colaboraran con sus espectáculos.

Después de 1950, compañías como la del Teatro Bolshói o la del Kírov al viajar al extranjero produjeron gran impresión a causa de su virtuosismo y expresividad, en bailarines como Rudolf Nureyev, Natalia Makarova y Mikhail Baryshnikov.

En la década de los veinte se empezó a desarrollar en Estados Unidos y Alemania la danza moderna, gracias a Martha Graham, Doris Humphrey y Mary

Wigman, quienes rompieron con la danza como el ballet del Siglo XIX. La danza moderna se diferenciaba por ser más realista y por expresar la vida interna de los personajes.

Hoy en día el Ballet se ha convertido no sólo en lo mágico y tradicional de las obras hechas por grandes coreógrafos, sino se ha transformado a virtuosismo, creciendo con ello el panorama de diversas compañías.

I.2 CHARLES PERRAULT, AUTOR DEL CUENTO.

Charles Perrault nació en París, Francia, el 12 de Enero de 1628. Inició su formación académica en el Colegio Beauvois y posteriormente cursó estudios universitarios de Derecho, después de trabajar algún tiempo como abogado, Perrault trabajó de secretario personal del ministro Jean-Baptiste Colbert y debutó como escritor con la obra "El Muro de Troya", en el año de 1661.

En su trayectoria como autor, mantuvo una larga controversia intelectual con Nicolás Boileau y Jean Racine, tras la publicación de su poema "El siglo de Luis el Grande" en 1687, "Comparación de los antiguos y los modernos" en 1688-1698 y "Los hombres ilustres que han surgido en Francia en el Siglo XVII" en 1697-1701, títulos en los cuales otorgaba supremacía a los escritores modernos sobre los antiguos.

La obra más importante que dejó Perrault son sus cuentos para niños que siguen vigentes en nuestros días, aunque cabe aclarar que no inventó la mayoría de ellos, sino que le dio formato literario a los relatos que venían de la tradición oral, es decir de la transmisión de boca a boca. Su objetivo fue hablar sobre las costumbres de su época donde siempre dejaba una moraleja. Además, construyó finales felices para sus narraciones, lo que significaba una forma de dar esperanzas a un período de la historia en el que no todos estaban contentos.

Entre los cuentos más importantes figuran "*Cenicienta*", "*La Bella Durmiente del Bosque*", "*Caperucita Roja*", "*El Gato con Botas*", "*Pulgarcito*", "*Riquete el del*

Copete", a éstos se les conoce como los "*Cuentos de Mamá Oca*" 1697, por la ilustración que figuraba en la cubierta de la edición original.

Sin embargo "*La Bella Durmiente del Bosque*" de Charles Perrault no fue la única versión, Los Hermanos Grimm basándose en la versión de Perrault recrearon el cuento de "*La Bella Durmiente*" modificando algunos elementos.

Murió el 16 de mayo de 1703.

I.3 MARIUS PETIPA, COREOGRAFO DEL BALLET.

Nació en Marsella, Francia en 1819. Inició su formación en danza a la edad de 7 años, con su padre Jean Petipa.

Petipa se educó en *Le Grand College* en Bruselas y en el Conservatorio donde estudió música. Su debut fue en 1831 con la producción de su padre "*Dansomanie*". En 1834 Jean Petipa se convirtió en maestro de ballet en el Teatro en Burdeos y fue aquí donde Marius completó su educación.

A los 16 años se convirtió en primer bailarín en el Teatro de Nantes (1839). Al siguiente año, hizo su debut en la "*Comedie Francaise*", donde su pareja era Carlotta Grisi. De 1843 a 1846 viajó por España con Marie Guy-Stephan, aprendiendo los bailes nacionales que más tarde caracterizaron sus ballets.

Petipa regresó a París como bailarín principal, pero en 1847 lo dejó por irse a Rusia; firmó contrato por un año con el Teatro Imperial de San Petersburgo, y finalmente permaneció ahí el resto de su vida.

Cuando revivió "*Giselle*" en 1850, Petipa hizo algunos cambios en la escena de las "*Willis*" que se convirtió en 1884 en el *Grand Pas de Deux*.

Su primer gran éxito fue de "*Fille du Pharaon*" que le dió lugar a ser nombrado Coreógrafo en Jefe en 1862.

En 1869, Petipa se convirtió en el mejor Maestro de Ballet del Teatro Imperial, produjo más de setenta obras de ballet y un innumerable número de obras cortas, las cuales se consideran como base para toda la escuela de Ballet de Rusia. Con la colaboración del compositor Tchaikovsky y en algunas ocasiones con el maestro de ballet Lev Ivanov produjo varios ballets: "*Don Quixote*" en 1868, "*La Bayadére*" en 1877, "*La Bella Durmiente*" en 1890, "*Cenicienta*" en 1893, "*El Lago de los Cisnes*" en 1895, entre otros y en 1898 produjo su último ballet "*Raymonda*".

En 1903, a la edad de 84 años se vio obligado a retirarse del Teatro Imperial como resultado del fracaso de su ballet "*El Espejo Mágico*".

Marius Petipa, considerado como "El Padre del Ballet Clásico", murió en Gurzuf, Crimea en 1910.

I.4 PYOTR ILYICH TCHAIKOVSKY, COMPOSITOR.

Nació el 7 de mayo de 1840 en Votkinsk, en la zona de los Urales, estudió derecho en San Petersburgo y recibió clases de música en el Conservatorio de esta ciudad.

En 1866 fue nombrado Profesor de Armonía en el Conservatorio de Moscú.

Tchaikovsky es considerado uno de los músicos más destacados del siglo XIX, sus obras más conocidas se caracterizan por tener pasajes muy melódicos con movimientos que sugieren una profunda melancolía, los cuales se combinan con otros extraídos de la música popular. Sus partituras de ballet contienen efectos sorprendentes de colorido orquestal, tal y como lo demuestran “*El Lago de los Cisnes*” escrita en 1876, “*La Bella Durmiente*” en 1890 y “*El Cascanueces*” en 1892.

Dentro de la historia del ballet, en general el maestro del Ballet (coreógrafo) preparaba un guión pidiendo al compositor ciertos ritmos o extensión. En el caso del Ballet de la “*La Bella Durmiente*”, fue creado simultáneamente, tanto la música como la coreografía, iniciándose dicho proceso cuando Vsevolozhsky Director de los Teatros Imperiales, le presentó dicho proyecto al compositor Tchaikovsky, a la vez que al coreógrafo Marius Petipa .

Petipa le dió instrucciones a Tchaikovsky para realizar la música del nuevo Ballet que estaba a su cargo, indicándole efectos y tiempos musicales.

En 1889 Tchaikovsky comenzó a trabajar con la orquestación, creando las peticiones que Petipa sugirió, por ejemplo en la aparición en escena del Hada Carabosse, en el prólogo, solicitó “música con un carácter fantástico” y Tchaikovsky respondió con el amenazante tema de Carabosse, en donde los cornos e instrumentos de viento enfatizan los contratiempos, mientras el clarinete ejecuta la melodía cromática, algunas veces en dueto con el fagot.

Este oscuro tema de Carabosse fue utilizado para representar el misterio y venganza de Carabosse en todo el ballet.

En contraste con la música de Carabosse, para el Hada Lila sugirió “música tierna y más bien burlona”. En respuesta a esto Tchaikovsky presentó una melodía como “canción de cuna” para el tema del Hada Lila. Este mismo tema apareció en el primer y segundo acto.

Tchaikovsky presentó estos dos temas al inicio del ballet, a fin de lograr que el público estuviera conciente de las dos partes contrastantes de la historia.

El tema de Carabosse evoca peligro y misterio y el tema del Hada Lila transmite tranquilidad y magia, estableciendo las fuerzas opuestas que proporcionan el drama y suspenso del Ballet.

Con instrucciones y opiniones del coreógrafo Marius Petipa, el 02 de Enero de 1890, se estrenó el Ballet de “*La Bella Durmiente*”, logrando un éxito colosal.

Sus ballets, “*El Lago de los Cisnes*” y “*La Bella Durmiente*”, todavía no han sido superados en su intensidad melódica y en su brillo instrumental y representan el

primer intento de utilizar música dramática para danza, posterior al ballet operístico del compositor alemán Christoph Willibald Gluck.

Tchaikovsky también amplió el poema sinfónico y sus trabajos en este campo, como la obertura "*Romeo y Julieta*" y "*Hamlet*", las cuales destacan por una evocación altamente melódica del ambiente literario en el que se basan, opinión que es también aplicable a la "*Sinfonía Manfred*".

Tchaikovsky compuso: Conciertos, Óperas, Ballets, Sinfonías, Oberturas y otras obras para orquesta; Suites, Música de Cámara, Piezas para Piano y también para Cuerdas.

A principios de 1893 empezó a trabajar en la "Sinfonía Número 6", Opus 74, posteriormente titulada "Patética", por su hermano Modesto. La primera interpretación de la obra, bajo la dirección del compositor, acaecida el 28 de Octubre de 1893 en San Petersburgo, fue recibida con indiferencia por el público.

Murió nueve días después, el 06 de noviembre de 1893.

I.5 RUDOLF NUREYEV, COREÓGRAFO – BAILARÍN.

* *“Me muero cuando se apagan las luces y sólo resucito pensando que mañana volveré a bailar”.* ¹

Esta frase nos identifica a muchos amantes de la danza, pero sin lugar a dudas es la frase, según mi opinión, que ejemplifica la vida de Rudolf Nureyev como coreógrafo-bailarín.

Nació el 17 de marzo de 1938 en un tren camino a Vladivostok cerca de Irkutsk, Rusia, en el seno de una familia marxista en plena era de la Rusia Comunista. Su carrera como profesional se inició cuando tenía 15 años. Cursó estudios en la Escuela de Ballet de Leningrado entre 1955 y 1958, año en que se convirtió en primer bailarín con el Ballet Kirov en Leningrado. En 1961 desertó a occidente durante una gira por Francia. En el año 1962 se asoció con el Royal Ballet de Inglaterra, realizando la primera de sus muchas actuaciones con la bailarina británica Margot Fonteyn.

Además de actuar, quiso enfrentar el reto de mostrar obras de repertorio, reconstruyendo la coreografía de *“El lago de los Cisnes”*, *“Don Quixote”* en versión cinematográfica y otras obras del coreógrafo del siglo XIX, Marius Petipa.

1.- www.mipunto.com/temas/1er_trimestre03/nureyev.html

Nureyev en el año de 1983 asistió a una función en Versalles de la Compañía “*Ris et Danseries*” dirigida por Francine Lancelot, presentando “*Rameau, L’enchanteur*”. Es ese mismo año que recibió el cargo de Director del Ballet de la Ópera de París.

Aprovechó su contacto con Francine Lancelot en el año de 1984, para pedirle que hiciera una coreografía de estilo barroco utilizando música de Bach, que se estrenó en el Théâtre des Champs Elysées con el Ballet de la Ópera de París.

En 1985 tuvo oportunidad de volver a trabajar con ella, cuando Francine hizo una coreografía para Nureyev, Wilfride Piollet y Jean Guizerix, “*Quelques pas graves de Baptiste*”. En el año de 1989, ella montó un Pas de Trois con Margot Fonteyn y Carla Fracci, para un evento que se presentó ante el Presidente de Italia en la Plaza Mayor de Florencia.

Bajo la inspiración de estos tres eventos, donde tuvo contacto con la danza barroca, Nureyev en 1989 remonta con el Ballet de la Ópera de París “*La Bella Durmiente*”, haciendo algunas modificaciones a la idea original de Marius Petipa, enfatizando la época barroca.

Ese mismo año, dejó su cargo de Director y permaneció unido a la Ópera en calidad de Coreógrafo Principal. Francia lo distinguió con los rangos de *Chevalier de la Legion d’Honneur* en el año de 1988 y *Commandeur des Arts et des Lettres* en 1992.

Falleció en París el 06 de Enero de 1993, víctima del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida.