

INBA Digital

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

Instituto Nacional de Bellas Artes y literatura
Academia de la Danza Mexicana

TRABAJO RECEPCIONAL
DON QUIJOTE Y BALLET NEOCLÁSICO

PRESENTA:
CINDEE IVONNE PUENTE ESCALANTE
PARA OBTENER EL TÍTULO EN:
INTÉRPRETE DE DANZA DE CONCIERTO

Asesoría técnica y coreográfica:
Fabienne Lacheré
Maestra y Bailarina
Directora del eFeL Danse AC
Licenciada en Ciencias de la Educación (Francia)

Asesoría teórico pedagógica:
Consuelo Sánchez Salas
Pedagoga y Promotora Cultural
Maestría en Educación y Diversidad Cultural UNAM
Subdirectora Académica del Programa Niños Talento DIF-DF

MÉXICO, D.F., JUNIO DE 2011

www.inbadigital.bellasartes.gob.mx

Formato digital para uso educativo sin fines de lucro.

Cómo citar este documento: Puente Escalante, Cindee Ivonne, Don Quijote y el Ballet Neoclásico,
ADM/INBA/CONACULTA, México, D.F., 2011

Descriptorios Temáticos (palabras clave): Ballet, Ballets rusos, Neoclasicismo, Danza moderna, Ballet “Don Quijote”,
Petipa, Gorsky, Balanchine

V. BIOGRAFÍAS

5.1. MARIUS PETIPA

Marsella, Francia 11 de marzo de 1818

San Petersburgo, Rusia 14 de julio de 1910

Miembro de una familia de célebres bailarines (su hermano mayor, Lucien, fue uno de los más renombrados bailarines de la época romántica), Marius Petipa debutó en Bruselas a los 13 años, e hizo giras con su familia por Europa y Norteamérica. Emigró a San Petersburgo en 1847, donde actuó como bailarín principal y tuvo un largo aprendizaje coreográfico bajo la tutela de Jules Perrot.

En 1862 obtuvo el puesto de Maestro Principal de Ballet y comenzó a consolidar su estilo coreográfico. Durante la época postromántica, el ballet perdía poco a poco auge en París y en Londres, donde se desató una locura por la ópera. En este clima de abandono que predominaba en Europa, Petipa no sólo mantuvo vivo al ballet, sino que creó el Gran Estilo Clásico Ruso, que sigue siendo sinónimo de "ballet" en casi todo el mundo. El trabajo coreográfico de Marius Petipa satisfizo los gustos de su época y condujo la danza a nuevas alturas. Creó espléndidas y completas producciones, con exóticos vestuarios y completas producciones. Petipa creaba

utilizando al cuerpo de baile mediante formaciones masivas con pautas que cambiaban continuamente, acompañadas por una serie de danzas o divertimentos donde la narrativa era reemplazada por bailes festivos. Todos sus ballets tenían como punto central el pas de deux de la bailarina y su compañero. Estos dúos eran la técnica llevada al virtuosismo, un momento de lucimiento puro que permitía al bailarín mostrar al máximo sus habilidades.

Los divertimentos también incluían danzas regionales (españolas, húngaras, italianas o polacas), un toque de exotismo, aventura y colorido que está presente en todos los ballets, creando esplendor y enorme riqueza visual. De ninguna manera esta estructura era una fórmula, pues Petipa siempre tuvo un impulso inventivo y pleno de creatividad.

Petipa ha influido virtualmente a todos los coreógrafos de ballet. Diaghilev le rindió homenaje con una producción completa de *La Bella Durmiente*, en 1921. Muchas de las creaciones de Balanchine son tributos directos y afectivos al estilo imperial ruso. Ninette de Valois basó su sueño de un ballet nacional británico en uno de los clásicos de Petipa.

Los rebeldes coreógrafos, como Mikhail Fokine, consideraron que la manera en que Petipa narraba las historias era anticuada, vana y tiesa. En 1903, Petipa fue forzado

a retirarse, pero siguió recibiendo su salario completo hasta que murió, siete años después.

La prueba del Gran Maestro está en la larga lista de ballets que el mundo aplaude hoy en día, como: *El Lago de los Cisnes*, *El Corsario*, *La Bella Durmiente*, *Paquita* entre otros.

“La composición y puesta de un gran ballet representa enormes dificultades... este trabajo se hace agradable cuando en la persona del director encuentras a un consejero competente y talentoso como fue Vsevolovski, o cuando trabajas con un compositor genial como Tchaikovski.”

Fragmento de memorias de Marius Petipa

“Recuerdo con agradecimiento y veneración la actitud de la Corte hacia mí; de todo corazón agradezco al público, a la prensa de San Petersburgo y Moscú por aceptar siempre con simpatía mi persona y mis obras.

Que Dios salve a mi segunda patria, que la quiero de todo corazón y con toda el alma.”

Final de memorias de Marius Petipa

5.2. LUDWIG MINKUS

Compositor ruso-austriaco de origen polaco, Ludwig Minkus nació en Vienna en 1872 y allí realizó sus estudios musicales. La mayor parte de su actividad artística se desarrolló en Rusia donde se hizo llamar Léon Feodorovich Minkus. Debutó en París como compositor de ballet en abril de 1846 con *Paquita*, que escribió en colaboración de Deldevez. Luego trabajó con Delibes en la composición de *La Source*, presentado con escaso éxito el 12 de noviembre de 1866. En tanto que *L'unione di Teti in Peleo*, un baile mitológico suyo, representando Rusia, obtuvo un gran éxito, gracias también a una lujosa puesta en escena. A consecuencia de esta prestigiosa afirmación, Minkus se trasladó a Rusia en 1869 y colaboró con Petipa, primero en Moscú, donde escribió *Don Quijote* (que sigue siendo una de sus obras más conocidas).

Entre 1861 y 1872, llegó a ser violinista solista e inspector de la sección musical del Teatro Mariinski, luego compositor de ballets del mismo teatro. Conservó este cargo hasta 1886.

La fama de Minkus sufrió una caída en los años siguientes como consecuencia de la decisión de Vsevolovski, quien, cuando asumió la dirección de los teatros del Estado, ofreció oportunidad a Tchaikovski. La música de Minkus obedecía a las exigencias técnicas del ballet de entonces y no tenía particulares pretensiones; ya los críticos de

la época le reconocían un carácter genérico, hecho de socorridas melodías y ritmos comunes.

5.3 MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA

Novelista, poeta y dramaturgo español. Se cree que nació el 29 de septiembre de 1547 en Alcalá de Henares y murió el 22 de abril de 1616 en Madrid. Es considerado la máxima figura de la literatura española, universalmente conocido por su *Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha*, sobre la que muchos críticos han descrito como la primera novela moderna y una de las mejores obras de la literatura universal.

No existen datos precisos sobre los primeros estudios de Miguel de Cervantes, que, sin duda, no llegaron a ser universitarios. En 1566 se establece en Madrid. Asiste al Estudio de la Villa, regentado por el catedrático de gramática Juan López de Hoyos, quien en 1569 publicó un libro sobre la enfermedad y muerte de la reina doña Isabel de Valois, la tercera esposa de Felipe II. López de Hoyos incluye en ese libro tres poesías de Cervantes, "*nuestro caro y amado discípulo*". Esas son sus primeras manifestaciones literarias. En esos años Cervantes se aficionó al teatro.

En diciembre de 1569, llegó a Roma. Allí leyó poemas caballerescos de Ludovico Ariosto y los *Diálogos de amor* de Yehuda Abrabanel, de inspiración neoplatónica, que influirán sobre su idea del amor.

Participó en la batalla de Lepanto en 1571 de la cual siempre se mostró muy orgulloso, que para él fue, como escribió en el prólogo de la segunda parte de *Don Quijote*, “la más alta ocasión que vieron los siglos pasados, los presentes, ni esperan ver los venideros”.

En 1575, Miguel de Cervantes y su hermano Rodrigo fueron presos por Arnaut Mamí en España y llevados a Argel por habersele encontrado cartas de recomendación de don Juan de Austria y del Duque de Sessa, confundiéndole con una persona muy importante. Pidieron quinientos escudos de oro por su libertad. En los cinco años de aprisionamiento, Cervantes, un hombre con un fuerte espíritu y motivación, trató de escapar en cuatro ocasiones. En 1580, llegaron los padres Trinitarios (esa orden se ocupaba en tratar de liberar cautivos, incluso se cambiaban por ellos) logrando obtener su libertad el 19 de septiembre de 1580.

Un año después el escritor mantuvo relaciones amorosas con Ana Villafranca de Rojas con quien tuvo una hija llamada Isabel de Saavedra. En 1584, contrae matrimonio con Catalina de Salazar y Palacios. Se supone que el matrimonio no fue sólo estéril, sino un fracaso. A los dos años después, Cervantes comienza sus viajes por Andalucía y se separa de su esposa. Cervantes no habla de su esposa en sus muchos textos autobiográficos. A pesar de ser él quien estrenó en la literatura española el tema del divorcio.

Es muy probable que entre los años 1581 y 1583 Cervantes escribiera *La Galatea*, su primera obra literaria en volumen y trascendencia. Hasta entonces sólo había publicado algunas composiciones en libros ajenos, en romanceros, cancioneros, que reunían producciones de diversos poetas.

Es encarcelado en 1597 en la Cárcel Real de Sevilla, tras la quiebra del banco donde trabajaba como cobrador de impuestos. En la cárcel engendra *Don Quijote de la Mancha*, según el prólogo a esta obra. No se sabe si en esa época quiso decir que comenzó a escribirlo mientras estaba preso o, simplemente, que se le ocurrió la idea de allí. Desde 1604 se instala en Valladolid y en 1605 publica la primera parte de la que será su principal obra: *El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha*. Ello marcó el comienzo del realismo como estética literaria y creó el género literario de la novela moderna, la novela polifónica, mediante el cultivo de lo que llamó “una escritura desatada” en la que el artista podía mostrarse épico, lírico, trágico, cómico en el crisol genuino de la parodia de todos los géneros. La segunda parte aparece hasta 1615: *El Ingenioso Caballero Don Quijote de la Mancha*.