

Johann Strauss, padre

(1804-1849), nació en Viena. En 1824 fue nombrado segundo director de la orquesta que dirigía el compositor austríaco **Joseph Lanner** miembro destacado de otra familia de compositores de vales. En 1825 Strauss creó su propia orquesta y realizó giras por Europa para divulgar la nueva forma del vals. Compuso 152 vales y numerosas polcas, galops, cuadrillas y marchas. Uno de sus más conocidos vales es "Lorelei-Voces del Rin".

Johann Strauss, hijo

(1825-1899), nació en Viena, a los 19 años realizó su primera aparición en público dirigiendo su propia orquesta. A la muerte de su padre unió su grupo a la orquesta que su padre había lanzado a la fama. En sus múltiples giras por Europa y en 1876 por Estados Unidos interpretó sus propias composiciones y en especial sus vales. Entre los más famosos se encuentran "El Danubio azul" (1867), "Cuentos de los bosques de Viena" (1868), "Rosas del sur" (1878) y "Voces de primavera" (1881). Entre 1871 y 1897 compuso 16 operetas para los teatros de Viena, entre las que destacan *Die Fledermaus* (El murciélago, 1874) y *Der Zigeunerbaron* (El barón gitano, 1885). Sus dos hermanos, Josef y Eduard, asimismo compositores de música de baile, lo sustituyeron a menudo en la dirección de su orquesta.

Vals (del alemán *walzen*, 'girar'), elegante danza de pareja en compás de 3/4, y nombre de la música de esta danza. La primera de las tres partes del ritmo del vals (tanto en la música como en el baile) tiene un fuerte impulso propulsor, seguido de dos pasos más débiles, el segundo de los cuales empuja de nuevo hacia el primero. Nació alrededor de 1800 en Europa central, y con sus rápidos giros de parejas que se sujetan como en un abrazo conmocionó a la sociedad de su tiempo. Se convirtió en el baile de salón por excelencia en el siglo XIX y mantuvo su posición destacada incluso después de la introducción del jazz en el siglo XX. Se crearon muchas variantes, entre ellas el vals vienés, muy elegante y de ritmo vivo y rápido, popularizado a mediados del siglo XIX gracias a los compositores vieneses Johann Strauss el Mayor y Strauss el Joven, conocidos como los reyes del vals. También surgieron el *Boston*, con movimientos y pasos deslizantes, y el vals criollo de Sudamérica, que se suele bailar con golpes de tacones y zapateos. Los vales del siglo XIX eran mucho más rápidos que los del siglo XX, que varían de una velocidad media a muy lenta. Numerosos compositores como Johannes Brahms y Frédéric Chopin han creado vales y Piotr Ilich Chaikovski los incorporó en sus ballets *El lago de los cisnes*, *La bella durmiente* y *El cascanueces*.

Los orígenes del **Vals Vienés** datan de los siglos XII y XIII, y se encuentran en el baile llamado "Nachtanz".

Las primeras melodias de Vals Vienés datan de 1770. Fué introducido en París en 1775, pero transcurrió un cierto tiempo hasta que llegó a ser popular. En 1813, Mr. Byron condenó el Vals Vienés por ser un baile inmoral. En 1816 el Vals Vienés fué aceptado de nuevo en Inglaterra, pero aún había cierto rechazo hacia este baile en ciertos sectores. En 1833, un libro de "buena conducta" fué publicado por la señorita Celbart, y de acuerdo con éste, sólo se permitía a las mujeres casadas bailar este baile. Ella llamó a este baile "a dance of too loose character for maidens to perform" (un baile demasiado inmoral para ser bailado por señoritas).

El Vals Vienés debe su desarrollo a tres músicos austríacos, Johann Strauss padre, Josef Lanner y Johann Strauss hijo (al que apodaron como Schani, para distinguirlo de su padre), los cuales le dieron su típica forma vienesa, seductora y llena de brío. Con sus creaciones, el Vals alcanzó una popularidad sin precedentes en todo el mundo. Pero es quizás "El Danubio Azul", creada en 1867 por Strauss hijo, la obra cumbre del Vals Vienés. Una impresionante obra de la que, en ese mismo año, se editaron más de un millón de ejemplares y que, en 1899, todas las orquestas de Viena tocaron al paso del féretro de Johann Strauss.

Mazurca

Mazur era originalmente un baile de salón de la corte real y la nobleza polaca y que se convirtió con el tiempo en una danza para la clase popular. En la tradición rural bailaron a menudo juntos en orden: mazur (medio rápido), kujawiak (lento) y oberek (rápido). La diferencia entre estas danzas se basa en la expresión y la velocidad.

Mazur determinada como **Mazurka** se dio a conocer por toda Europa junto con la polca (de estructura similar) durante la segunda mitad del siglo XIX. Se convirtió en el baile de moda de las grandes capitales europeas durante este siglo. Se baila en parejas, y es una danza de carácter animado y gallardo. Mazurka es generalmente más rápida que la polonesa y tiene otros acentos.

Ritmo: escrita en compás ternario (3/4, 3/8), se caracteriza por sus acentos en los tiempos 2º y 3º, en contraste con el vals.

Especialmente fue Frédéric Chopin el principal precursor de esta estilizada forma musical en la música clásica y de concierto. Escribió 61 mazurcas, en las que claramente se establece su ritmo característico, el que la diferencia de las otras formas musicales.

La **polca** (o *polka*) es una danza popular aparecida en Bohemia hacia 1830.

Su forma deriva directamente del minueto, con una introducción que prepara la entrada del tema y una coda que sirve de final a la obra, se toca con tuba, contrabajo, clarinete y acordeón pero algunos con batería.

En compás de 2/4 (dos cuartos) y tempo rápido, se baila con pasos laterales del tipo "paso", "cierra", paso, "salto" y evoluciones rápidas, motivo por el que se hizo muy popular en Europa y América.

Escuela Bolera

Conocida como “Goyescas”, estas danzas cortas se bailan con trajes de la época del pintor Goya, de ahí su nombre popular, con zapatillas y castañuelas.

La Escuela Bolera proviene de las danzas españolas del siglo XVIII.

Se entiende por **Escuela Bolera** o **Baile de Palillos** (que ambos términos son similares), a un estilo de baile que empezó a desarrollarse en Andalucía y que, básicamente, consistía en la transformación de ciertos bailes populares en danzas de exhibición profesional, refundidas en academias de baile. El sistema seguido por dichas escuelas, era semejante al método que tenía el ballet clásico en el que probablemente se inspiraron; ejercicios en la barra y en el centro, destinados a crear una técnica y una vez conseguida, se aplicó a los bailes que quedaron sometidos a estructuras fijas, eliminando así toda improvisación del bailarín.

Los bailes que dio a conocer La Escuela de Palillos o Bolera se han conservado intactos de técnica y nomenclatura. Por ejemplo: los panaderos, oles, boleros, seguidillas, fandangos, jaleo de jerez, la malagueña y el torero, el vito, la cachucha, etc. Algunos de ellos, con numerosas variantes coreográficas han llegado a formar un repertorio muy extenso. A pesar de estar agrupados bajo una misma denominación, estos bailes están repartidos entre dos técnicas muy distintas; mientras los boleros tiene saltos, vueltas, trenzados y pasos de elevación muy difíciles, los oles, jaleos, cachucha, etc., se centran más en la gracia, un poco desenvueltas y la picardía, mientras evolucionan con pasos sencillos a ras del suelo.

Como ya es conocido, la Escuela Bolera, surge del afrancesamiento de las danzas populares que en el siglo XVIII había en España. Esta estilización se ha producido gradualmente y sin tener conciencia de cuándo y de qué manera, por ello en la actualidad es difícil catalogar que pasos son propios de la Escuela Bolera y cuáles no lo son. Lo que es cierto, que en la actualidad hay dos escuelas boleras,

- una que pertenece a sus primeros intérpretes gráficos que tenemos (Antonio Ruiz, Pilar López - primera mitad del siglo XX) de una ejecución técnica sencilla;
- y otra en la que se depura o afrancesa aún más la técnica (la actual) siendo el Ballet Nacional de España en que reúne una mayor muestra. Aida Gómez, se ha destacado como una de las mejores bailarinas de Escuela Bolera actual.

DANZA POPULAR + BALLETO CLÁSICO = ESCUELA BOLERA.

Danzas Populares, ancestrales sin academicismos, tradición oral. Escuela Francesa, origina Escuela Bolera o de Palillos

BAILE FLAMENCO + BALLETO CLÁSICO + ESCUELA BOLERA = DANZA ESPAÑOLA. El Baile flamenco (danza étnica, sin orígenes académicos, que surge por acompañamiento al canto flamenco y de las danzas populares de Andalucía) se estiliza o afrancesa originando una mezcla que se conoce como Danza Española (Español, Flamenco Estilizado).

DANZA POPULAR: No academicismos, bailes estructurados y con una coreografía determinada e inamovible, de tradición, y extremadamente diversa y amplia. España es el país con más danzas populares por metro cuadrado del mundo; cada localidad tiene una y algunas ya han desaparecido. Orígenes diversos, algunas pertenecen incluso a la Edad Media (Siglo X) o incluso anterior.

BAILE FLAMENCO: Danza étnica originaria de la baja península Ibérica (Andalucía), al igual que el cante flamenco, estrechamente relacionado a su nacimiento. Música original influenciada por diversas culturas o etnias (gitana, árabe, judía, cristiana, latina...) Surge improvisadamente y en acompañamiento a las cantes flamencos de fiesta (Bulerías, Alegrías, Fandangos...) más tarde toma un carácter de exhibición y protagonismo, interpretando cantes más serios (Solea, Seguiriya, Cañas, Polos, Zambras...). La incorporación de abanicos, mantones, bastones, batas de cola; es mucho más reciente de lo que pensamos; y también surge casualmente e individualmente, extendiéndose de tal manera que se generaliza su utilización.

En general podemos decir que la Danza Española es tan reciente y tan viva (aun crece y se incorporan nuevas cosas) que es difícil academizarla o catalogarla, encasillarla, escribirla como el Ballet Clásico; ..... por ello los múltiples errores de análisis. El baile flamenco como la guitarra se mantienen en la ruta de las influencias externas a otras danzas y músicas; es una forma libre, abierta a enriquecerse, teniendo como base una expresión profunda, del alma, dramática; y un estilo personalizado en su máximos representantes (Bailaoras y Bailaoras más famosos: ej: Mario Maya, Antonio Ruiz, Antonio Gades, Pilar Lopez, Manolo Marin, Merche Esmeralda, Milagros Mengibar, Antonio Canales, Concha Calero, Montoyas, Cristina Hoyos, Eva Garrido, ...)

PASOS DE ESCUELA BOLERA

Grosso modo, los pasos de escuela bolera están íntimamente relacionados con variaciones de Ballet.

EL USO DE CASTAÑUELAS O PALILLOS, es lo que caracteriza principalmente a la escuela bolera, así como la simpatía, la gracia y coquetería en la ejecución de la mayoría de las variaciones. También los quiebros (cambres, souplés) y los "port de bras" (braceados) o movimientos de brazos. La gran diferencia que marca la Escuela Bolera es la utilización de los brazos. El braceo a la española tiene una complejidad tanto técnica como interpretativa. Pero el mayor problema es lo riquísimo que puede llegar a ser el baile si se le añade el típico toque de castañuelas o palillos. No en vano el bailarín y coreógrafo Antonio Cairón, en sus reglas de baile decía "el baile español más célebre, el más gracioso y el más difícil tal vez, de cuantos se han inventado, es la Escuela Bolera" *La Danza de Dentro a Fuera - Por Alvaro Horcas*.

