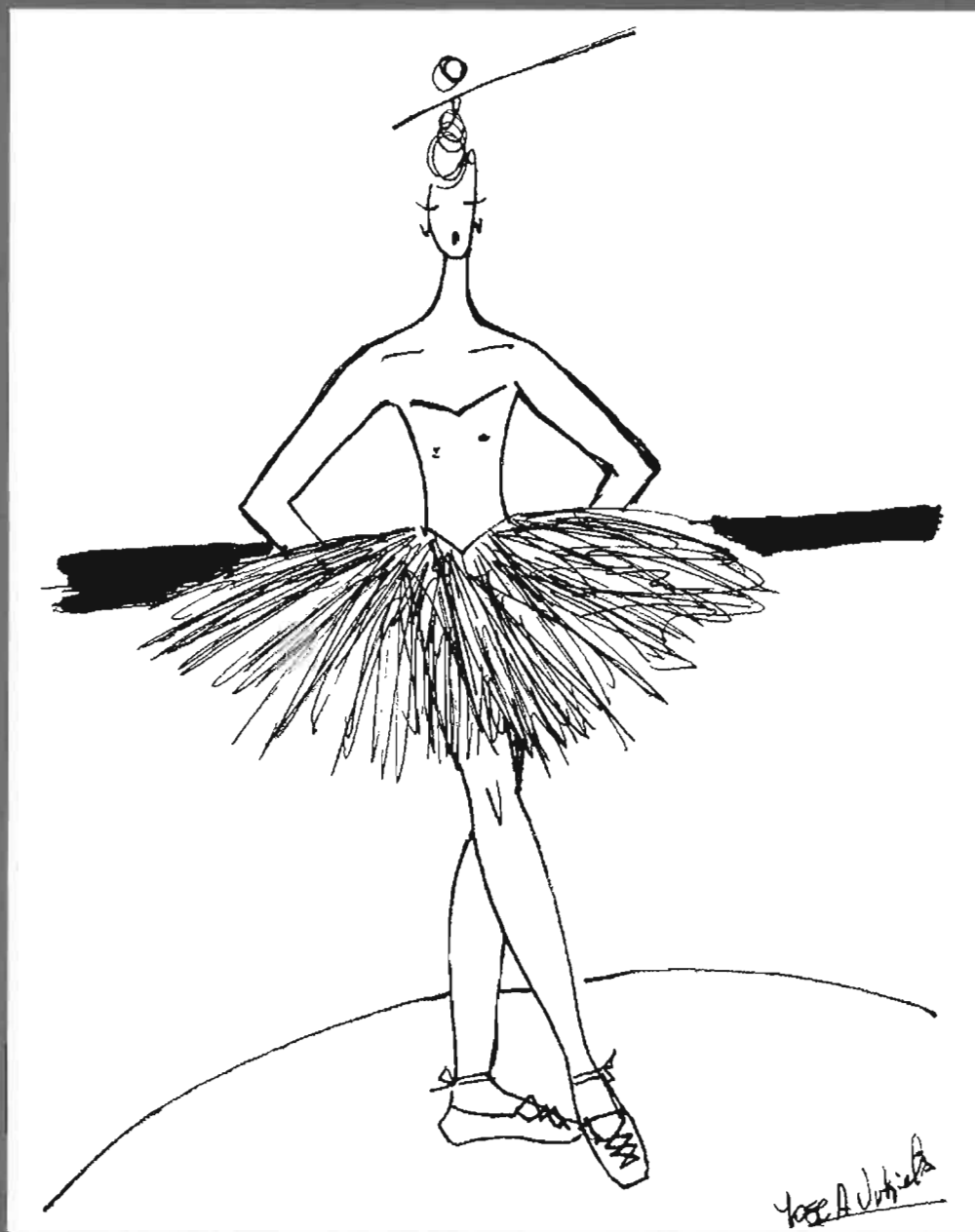
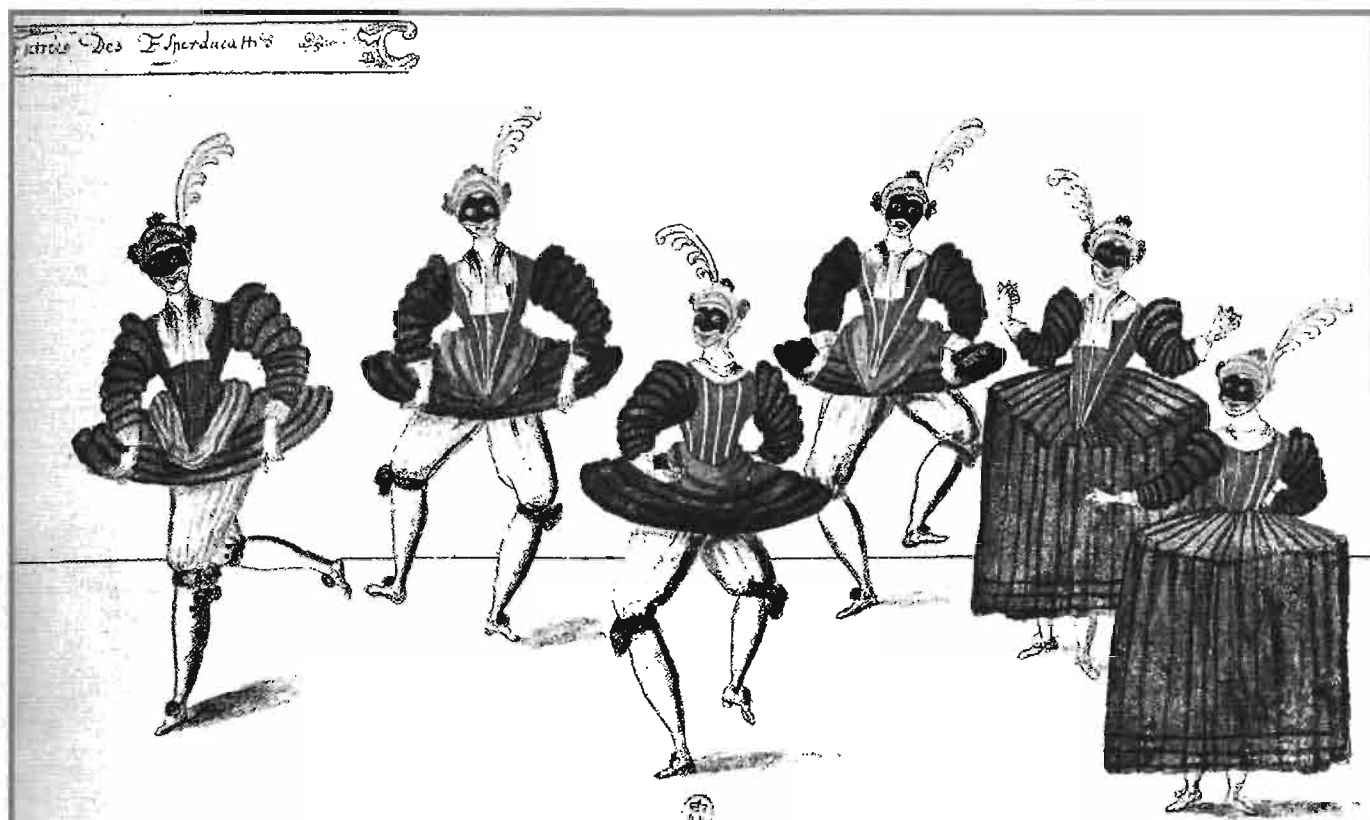

La influencia de la Euskal Dantza en el Ballet Clásico

Rosa MURIEL / Elene BRAVO

Nuestra intención con este artículo, es mostrar a través de la historia, la influencia que ha tenido la Euskal Dantza en el Ballet Clásico. Para ello, hemos investigado tanto en el campo de la técnica como en la terminología y vocabulario específico de ambas disciplinas, habiendo conseguido algunos claros ejemplos de tal influencia.

Ballet de cour: "Ballet des fées des forêts" / Ballet de corte: "Ballet de las hadas de los bosques" de Saint-Germain. Entrada del heraldo y los tambores. 1ª mitad del siglo XVII. (Del libro "El Ballet". Ed. Aguilar)

Antecedentes del Ballet Clásico

• Las danzas teatrales del Renacimiento Italiano

Las danzas interpretadas por un grupo de bailarines (que más tarde en Francia se denominarán "ballets") tienen su origen en la corte italiana, hacia mediados del siglo XV. Y surgen como entretenimiento de fiestas y banquetes.

Estos bailes, se interpretaban en los espaciosos salones y jardines de los palacios, cuyos muros eran pintados y adornados con los temas que requería la danza que se fuera a representar. Por lo general eran argumentos mitológicos, incluso aludían alegóricamente a personas o acontecimientos de la época.

Los danzarines actuaban con un vestuario pesado, pues los trajes (amplios) y tocados se recargaban con miles de adornos, que dificultaban sus movimientos. Además, a veces llevaban otros accesorios como máscaras o grandes pelucas. Claro que, las danzas se reducían a reverencias lentas, cuyos gestos y movimientos corporales, aunque eran acompañados, se sometían a unas sencillas reglas de coreografía.

En aquellas danzas, el baile era el principal elemento, pero además convergían la pantomima (representación por medio de figuras y gestos sin que interviergan palabras) y la coreografía bajo el acompañamiento musical y, en ocasiones, se sobreponían cantos y recitados, lo que convertía a la danza en un género eminentemente teatral. En el Renacimiento, aquellas danzas representadas en la corte italiana, poseen un carácter de espectáculo, y van a tener tal repercusión que, pronto los coreógrafos italianos serán solicitados en las Cortes europeas.

• El Ballet de Corte en Francia

A principios del siglo XVI, en Francia, Catalina de Médicis, esposa de Carlos IX, requiere una obra de ballet para la celebración de una boda, y se la encarga al prestigioso coreógrafo italiano Baltazarini di Belgioios (1). Para tal acontecimiento crea "*El ballet comique de la reine*" (2). El autor continúa la tradición italiana en coordinación con un enriquecimiento de la coreografía, que se convierte en el elemento expresivo del ballet. En dicha actuación, los bailarines compusieron figuras geométricas: rombos, cuadrados o círculos, en medio de un ambiente que desbordaba fantasía. Esta interpretación tendrá una gran repercusión para el desarrollo de este arte, ya que creó el nuevo modelo de género, destinado a Francia: El Ballet de cour o Ballet de corte.

El Ballet Clásico y la Euskal Dantza

• Influencia de la Euskal Dantza en el Ballet Clásico

Durante el reinado de Luis XIV (1643-1715), las artes y las letras alcanzan su máximo esplendor y el monarca convierte su corte en un centro de cultura, donde todavía se representaban "Ballets de cour".

El rey de Francia fue un apasionado de la danza. Recibía clases diariamente y tomó parte como intérprete en infinidad de ballets.

El rey durante su mandato, decide atraer a la aristocracia provinciana a la corte. Y para el entretenimiento y diversión de aquella sociedad ociosa, quiere incorporar grupos de dantzarines y novedades en los bailes. Para ello, envía a maestros de danza a otras zonas del país, en busca de grupos, pasos y figuras nuevas para incorporarlos a los bailes de salón. Entre aquellos danzarines que fueron trasladados a la corte, se cree que hubo grupos vasco-franceses: labortanos y souletinios (provenientes de Lapurdi y Zuberoa, respectivamente).

La Euskal Dantza se extendió durante el siglo XVII a través de grupos de baile vasco-franceses que fueron destinados a la Corte de Luis XIV. La técnica utilizada por aquellos dantzaris será una rotunda fuente de inspiración para el Ballet Clásico.

• El Academicismo de la Danza Clásica

El Ballet Clásico como tal, se lo debemos al propio rey de Francia Luis XIV, quien en el año 1661, ordena la revisión de la danza clásica al coreógrafo y bailarín Pierre Beauchamp (3), quien creará las bases de la estructura del ballet. Así pues, se modifican y perfeccionan las cinco posiciones de los pies y algunos pasos y saltos. De esta forma, la danza clásica sienta las bases de forma lógica y armoniosa a la vez. E inmediatamente después, el monarca crea L'Academie Royale de Danse.

Luis XIV actuando en el Ballet Royal de la Nuit, caracterizado de "Rey Sol", sobrenombre por el que fue conocido por razones políticas. (Del libro "El Ballet". Ed. Aguilar)

• El Ballet como espectáculo

Pero hasta mediados del siglo XVIII (1713), no se pone fin al Ballet de cour, para inaugurarse la auténtica era del Ballet como espectáculo, cuyas danzas en vez de interpretarse en fiestas privadas de palacio, eran ballets representados por bailarines profesionales, todas las noches en los teatros.

También, por entonces, las bailarinas figurarán en los repartos, ya que durante mucho tiempo, este arte había sido exclusivo de hombres. El vestuario se aligera prescindiéndose del uso de faldas incómodas y complicadas, de grandes tocados, pelucas y caretas.

Posiciones y pasos del Ballet procedentes de la Euskal Dantza

Con respecto a este hecho, es importante hacer referencia a la fundadora del Ballet Nacional Inglés y gran estudiosa de este arte, se trata de Ninette de Valois (4), quien descubre en el **Primer Diccionario de la Danza Clásica**, 28 pasos de origen euskadun.

Brazos. 1ª posición.

Tras nuestras indagaciones, hemos seleccionado las posiciones (de pies y brazos) y los pasos más significativos de la Euskal Dantza que han sido incorporados al Ballet Clásico:

• POSICIONES DE LOS BRAZOS

La 1ª y la 5ª posición de los brazos en el Ballet Clásico, coinciden con algunas posiciones que se utilizan en la Dantza.

La 1ª consiste en que las yemas de los dedos toquen justamente los muslos, y los codos estén redondeados y separados del cuerpo.

La 5ª posición es parecida a la utilizada en la Dantza, por ejemplo para bailar un "Fandango" o un "Arin Arin". Los brazos se alzan arriba, sin subir los hombros.

• POSICIONES DE LOS PIES

La 5ª posición es fundamental en el ballet clásico. Esta sería una manera más elaborada y estilizada de la 3ª posición, que es la que se utiliza en la Dantza.

Brazos. 5ª posición.

Pies. 3ª posición.

Pies. 5ª posición.

• PASOS Y SALTOS

Tendu

Este paso consiste en deslizar el pie en una línea recta. Puede hacerse delante, detrás y al costado. Tanto en el Ballet como en la Dantza, sirve para ligar unos pasos con otros.

Rond de jambe á terre

Utilizamos el "Tendu" y deslizamos la punta de los dedos alrededor de la pierna de apoyo, realizando un medio círculo. En la Dantza generalmente se utiliza un cuarto de círculo.

Grands Battements

Consiste en levantar la pierna recta lo más alto que puedas. Es un paso muy característico de la Dantza. En el Ballet, se utiliza más como una unión entre los pasos.

Rond de jambe á l'air

En este caso, dejamos la pierna a 90°. Doblamos la rodilla y realizamos círculos en el aire, moviendo la pierna sólo de la rodilla para abajo. Este paso en la Dantza, se utiliza sobre todo en el "Agurra".

Pas de Basque - Saut de Basque

El Tratado de Pierre Beauchamp, base del vocabulario del Ballet Clásico, incluye el nombre de origen de Pas de Basque y Saut de Basque, cuyo significado es paso y salto de vasco.

Es un paso básico de las danzas populares. En el Ballet Clásico, este paso ha sido adoptado para realizarlo de dos formas distintas. La primera es el "Glisse" o deslizado por el suelo, y la segunda es "Saute" o salto. En la Dantza se utiliza fundamentalmente el "Glisse".

El paso se ejecuta de la siguiente manera. Trazaremos un "Demi rond de jambe á terre", en este caso sería un cuarto de círculo. Traslamos el peso de un pie a otro con un pequeño salto. Después, deslizamos el pie que tenemos libre por el suelo hasta delante, volviendo a trasladar nuestro peso a este pie. Finalmente, cerraríamos el paso terminando en una 5ª posición. Las direcciones del Pas de Basque, pueden ser hacia delante, como en este caso, y también hacia atrás.

Tendu

Rond de jambe á terre 1.

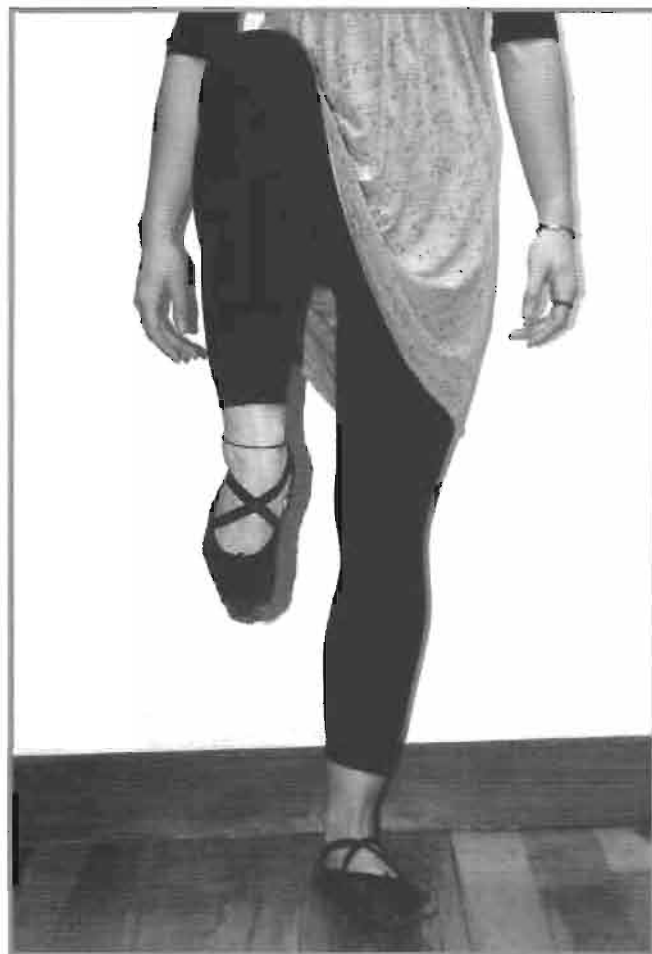
Rond de jambe á terre 2.

Rond de jambe á terre 3.

Grands Battements.

Rond de jambe à l'air.

Pas de Basque 1.

Pas de Basque 2.

El ensemble del Royal Ballet. (Del libro "El Ballet". Ed. Aguilar)

• **Agradecimientos:**

Agradecemos el interés y la colaboración que nos han prestado **Julio Durán**, profesor de técnica de Ballet Clásico, **José Alberto Urbieto**, autor del dibujo que encabeza el artículo y **José Mari Urbieto**, autor de las fotografías de las posiciones y pasos de ballet.

• **Notas:**

1. **Baltazarini di Belgioios:** conocido con el nombre de Balthazar de Beaujoyeux, fue honrado en la corte francesa, como violinista, coreógrafo y organizador de fiestas.
2. **Ballet comique de la reine:** fue una obra requerida por la reina regente Catalina de Médicis (1519-1589) con motivo de la boda del duque de Joyeuse con la cuñada del rey, Mlle. De Veaudemont. Fue interpretada en el salón del Palais du Petit Bourbon en 1581. Las acciones y la danza se desarrollan en el centro de la sala, un lado la ocupaban los decorados, y los otros tres los espectadores, situados en galerías superiores, ya que la composición escénica estaba destinada a ser observada desde arriba. El ballet duró casi seis horas y la fastuosidad del espectáculo, causó una gran impresión entre los espectadores.
3. **Pierre Beauchamp:** prestigioso bailarín y uno de los coreógrafos del Ballet Royale de la Nuit, obra dónde figura el Rey Luis XIV, como el Rey Sol. Por órdenes de dicho monarca, en 1661, crea el primer método de notación del

vocabulario de la danza clásica y es considerado el maestro fundador de la danza académica francesa.

4. **Ninette de Valois:** perteneció a la compañía de Diaghilev durante dos años. Y tras abandonar los ballets rusos funda el Sadler's Wells (El Ballet Nacional Británico). Estimuló el desarrollo de numerosos talentos, además de destacar como una gran coreógrafa, maestra y estudiosa del ballet.

• **Bibliografía:**

Enciclopedias

- PASI, Mario: *El Ballet. Enciclopedia del Arte Coreográfico*. Aguilar. Madrid, 1981.

Manuales

- ETXEGOIEN, Juan Carlos: *Orhipean. El País del Euskara*. Pamiela. Pamplona, 2005.

- URBELTZ, Juan Antonio: *Dantzak*. Caja Laboral Popular. San Sebastián, 1978.

Revista

- JIMENO, Roldán y HOMOBONO, José Ignacio: *Fiestas, Rituales e Identidades*. Cuadernos de Antropología-Etnografía. Nº26. Eusko Ikaskuntza. Donostia, 2004.

Artículo

- BROWN SARASUA, Henry: *Heurística de la danza*. Diario Vasco. 11 de Octubre, 2006.