

LA DANZA ESTILIZADA

A principios del siglo XX aparecen los teatros de variedades.

En este nuevo escenario donde los bailarines se nutren de la música popular para hacerla sinfónica (con compositores como Manuel de Falla) Otra de las influencias fundamentales para la danza es la llegada de los "Ballets rusos de Diaghilev" a España, ya que permitió a los bailarines españoles ponerse en contacto con formas distintas tanto de bailar como de crear coreografías.

Los rusos adoptaron el término "obra de arte total" para designar aquellos espectáculos que ponían todas las artes al servicio de la danza (desde pintores para los decorados hasta modistos para los trajes) En estas grandes obras, el coreógrafo encarnaba el papel de un creativo que inventaba y controlaba el fiel desarrollo de toda su obra. En España, hasta entonces, había habido Maestros que personificaban escuelas donde se repetía parte del folclor popular del que se nutrían. Fruto de la visita de los Ballets Rusos (que llegaron a actuar no sólo en las grandes ciudades, sino también en pequeños pueblos y provincias) comenzaron a aparecer los primeros coreógrafos españoles.

Pues bien, éste es el comienzo de la danza estilizada española de la cual Antonia Mercé ("la Argentina") es la primera representante. Mercé estrenó en París "El amor brujo" -que puede considerarse la primera coreografía de danza estilizada- con música de Falla.

La danza estilizada se podía haber llamado creativa "porque esa es su esencia": "estilizar", según el diccionario de María Moliner, significa *"reducir la representación artística de una cosa a sus elementos característicos o que más responden a la idea que el artista quiere transmitir, a veces alterando su forma, proporciones o disposición"*.

Y esto es lo que, ya en 1925, hizo Antonia Mercé: tomar lo popular y transformarlo para contar una idea. Con ello mostró que la danza española es una forma de lenguaje, no solamente un folclore. Como explicó Elvira Andrés a raíz de la pregunta de una alumna, para entender la diferencia puede pensarse en las Sevillanas: éstas son un tipo de baile folclórico porque todo está pactado y se trata de repetir, circularmente, una serie de pasos.

En cambio, la “danza estilizada” requiere de una técnica (entendida como “habilidades y destrezas”) que es necesario adquirir para después ponerla al servicio de una determinada idea. Según Mariemma (la famosa bailarina del Siglo XX) *“la danza estilizada es la libre composición basada en los bailes populares, la escuela bolera y el flamenco”* es decir, se puede utilizar cualquiera de los tipos de movimientos para ponerla al servicio de una idea. Cuando se cumple este mínimo es cuando se puede dejar de hablar de “Maestros” y comenzar a hablar de “coreógrafos”, entendidos como creadores de movimiento. (Dicho de forma un poco más compleja: se trata de diferenciar la danza popular -baile de carácter folclórico con estructura ritual donde hay una serie de elementos fijos que son repetidos- y la danza como creación en función a una estructura narrativa -que puede ser, por ejemplo, contar una historia como la de Medea, o bien, desarrollar una idea abstracta, como el amor.

Entonces, ¿quiénes son los protagonistas de la danza española del Siglo XX? Durante los años 20-30 destacan: Antonia Mercé, Encarnación López y Vicente Escudero; en la décadas de los años 40 a 60: Pilar López Antonio Ruiz y Mariemma; y de los años 60 a las 80: Alberto Lorca, José Granero y Antonio Gades.

Todos los que pertenecen a la década de los 20-30 tuvieron una relación especial con los músicos (lo que no quiere decir que descuidaran el trabajo con los figuristas, escenógrafos, etc) pero lo fundamental para todos ellos fue expresarse con lo que en aquel momento era una “nueva” música que, al ser culta, pedía una ejecución distinta. Pero además, cada uno de ellos tuvo una relación especial con alguna otra manifestación artística que no era ni la música, ni la danza.

-[Encarnación López](#) fue la musa del 27: pareja de Ignacio Sánchez Mejías y Federico García Lorca, era una apasionada de la literatura y por eso contaba historias narrativas en sus coreografías

-[Vicente Escudero](#) creó la primera estilización del flamenco. Era pintor y cuando creaba coreografías quería ver “ballets pintados

De los protagonistas de los años 40 al 60 pueden destacarse las relaciones que establecen con sus predecesores que más que con la obra, tienen que ver con el estilo. Así,

-[Pilar López](#) quien, siguiendo la línea de su hermana Encarnación López, creó obras de carácter narrativo.

Antonio Ruiz es el más influenciado por los Ballets Rusos de Diaghilev, y por eso creó un estilo de danza basado en la obra de arte total (un coreógrafo que dirige la escena pero donde la música, el decorado, y hasta el libreto están pensados en función a una idea común, donde la música, el decorado, y hasta el libreto están pensados en función a una idea común).

–Mariemma (formada en París en ballet clásico, y la primera en hacer un plan de estudios teóricos para la danza) siguió a Antonia Mercé, por lo que en sus obras, lo popular es transformado cuando se pone en conjunción con la danza académica.

–Antonio Gades recogió de Pilar López de la danza teatral y es, sin duda, uno de nuestros coreógrafos más internacionales.

Todos estos ejemplos lo son de danzas cultas. No obstante, desde los años 80 se ha dado un auge de determinado tipo de flamenco que, por estar pensado únicamente para entretener al turista y no tener ningún concepto artístico de por medio, ha dañado la imagen y el contenido de la danza.