

TÉCNICA DE DANZA CLÁSICA

Estructura de la Clase de Ballet

La estructura de la clase técnica o clase de ballet cuenta con una larga historia que se pierde en los orígenes mismos de la cultura del movimiento del hombre. DESDE QUE APARECE la figura del maestro de danza en las grandes civilizaciones de Grecia y roma surge la necesidad de ordenar lo que se requiere enseñar en función de lo que quiere alcanzar, así poco a poco se fueron integrando formas de ordenar grupos de ejercicios y secuencias que la experiencia de los maestros establecía como adecuados para aprender ciertos tipos de danzas. Cuando se codifica la danza académica en la real academia en Francia se empieza a desarrollar la enseñanza gradual de las danzas cortesanas para asegurar que los estudiantes adquieran las habilidades necesarias para desempeñarse con éxito en los ballets de la corte. Con el tiempo, estas formas de enseñanza evolucionaron hasta constituirse en ejercicios y las secuencia preestablecidas al ejecutarse en cada lección de baile, lo que actualmente se reconoce como estructura de clase. Los primeros registros de la estructura de la clase de ballet, datan de 1810, fecha en que fue publicado el "Code offtercichore" e carlo Blasis siguiendo un método científico Blasis logro grandes progresos técnicos, así el viejo estilo de terrea a terre fue suplido por el nuevo estilo Balonné que incluída la novedosa técnica de la danza sobre las puntas de los pies. La estructura de la clase de Blasis según la describe en su libro (code off tercichorw) comienza con la práctica de los plies en todas las posiciones de pies, la estructura global de la lectura de Blasis hasta nuestros días sigue utilizándose, así la lección contemporánea de técnica clásica se constituye por 3 pociones básicas: barra, centro y allegro. Cada una de ellos a su vez con una disposición propia de sus partes. Uno de los recursos técnicos especiales para la danza clásica femenina, es el trabajo en puntas, sus particularidades de enseñanza se explican en el transcurso del desarrollo de la explicación metodológica de cada paso y su estructura de clase se trata de técnica aquí propuesta se plantea en términos polivalentes y sustituibles, es decir como serie de principios lógicos entre el todo y sus partes, sin llegar a ser leyes cerradas o canones fijos, son moldes básicos y seguros que el maestro puede adaptar en su trabajo, partiendo de la realidad del grupo y la escuela en donde preste sus servicios.

Barra

La barra es la primera parte de la clase, tiene como objetivo fundamental establecer las bases técnicas y preparar muscularmente al alumno para

enfrentar las dificultades que se desarrollaran en las otras secciones de la clase.

La estructura de esta sección de la clase en el nivel elemental tiene varias características:

Se alterna el trabajo de piernas (tanto la de afuera como la de adentro de barra) en algunos ejercicios, en los primeros años de forma gradual.

Se intercalan ejercicios que desarrollan el control muscular con ejercicios de velocidad y acentuación.

Se ejercitan mínimamente tres ejercicios de battement tendu.

Se incluye en esta sección amplio trabajo de port de bras (ramasé o souplé-cambéré)

El trabajo de piernas a l'air se incluye desde los primeros ejercicios en forma gradual, con excepción del primer año.

Se debe entrenar el trabajo del cambio de peso y el cambio de dirección.

Se incluyen poses finales en los ejercicios para desarrollar el sentido artístico y de liena.

No se trabaja agarrado de espalda a la barra.

La secuencia básica de los ejercicios en la barra en el nivel elemental es:

- Battement tendu de primera posición con y sin demi-plié
- Battement tendu lento de quinta posición con demi-plié
- Battement tendu rápidos de quinta posición
- Battement jeté
- Battement fondu
- Battement frappé
- Adagio
- Grand battement
- Estiramiento
- Grand plié y rond de jambe á terre

El nombre asignado a cada uno de los ejercicios de la barra se da un sentido práctico y no se refiere exclusivamente a los pasos que se mencionan, estos deben combinarse con otros pasos, poses y movimientos, según el grado de asimilación del grupo y la etapa de estudio.

Opcionalmente el estiramiento se puede hacer antes del adagio, suplir a este o finalizado de la barra a partir del tercer año de estudio aproximadamente se puede incluir, también al final de la barra, un ejercicio de ligereza que puede ser jeté, tendu, passé, etc.

Centro

Es la segunda sección de la clase, tiene como objetivo entrenar en el alumno la sensación de espacialidad y sus capacidades físicas y expresivas, proporcionándole las herramientas adecuadas para que se proyecte técnica y artísticamente sin el soporte de la barra. Todos los movimientos, pasos y poses que se estudian en la barra tienen su propio proceso en el centro. La estructura de esta sección varía en dependencia del nivel y año de estudio, se sigue el mismo principio de la barra: intercalar ejercicios que se desarrollan control muscular con ejercicios de acentuación.

Esta sección de la clase tiene varias características:

- Uso de las direcciones y áreas del salón
- Ejercicios con sentido de baile
- Amplio trabajo de giro tanto en el eje como desplazándose en el espacio.
- Trabajo del equilibrio.
- Trabajo de piernas en l' air
- Amplio uso de pasos de enlace.
- Incluye ejercicios de rapidez
- Los movimientos se pueden ejecutar a pie plano, relevé y en puntas.

De todas las múltiples variantes que pueden tener las estructuras de esta sección, nosotros proponemos dos: una larga y una corta, que se emplean con dependencia del tiempo total que se tenga para la clase. La primera es de la siguiente forma:

- Petit adagio o port de bras o battement tendu
- Battement tendu y battement jeté
- Rond de jambe o battement fondu
- Grand adagio
- Giro
- Grand battement
- La segunda es de la siguiente forma:

- Adagio
- Attement tendu y/o battement jeté
- Battement fondu y/o Rond de jambe en cualquiera de sus formas
- Battement frappé y/o giro
- Grand battement
- Allegro

Corresponde a la última sección de la clase ya que en ella se aplica todo lo ejercitado en la barra y centro con mayor grado de dificultad, proporciona sensación de ligereza y baile. En el allegro el poyo e la técnica de fundamental para desarrollar de sensación de elevación, rebote y giro en l'air. El propósito principal de esta sección será alcanzar el dominio de perfeccionamiento técnico que lleva al virtuosismo característico de la danza clásica. Las particularidades fundamentales de esta sección con las siguientes:

- Se ejercitan saltos de dos piernas a dos piernas, de dos piernas a una, de una a dos, de una a una y sobre una
- Se trabaja la suspensión en el aire.
- La coordinación de piernas con brazos y cabeza.
- Incluye batería
- Ejercita saltos con giro
- Saltos con translación y sin translación
- Uso de pasos de enlace
- Combinación de saltos y giros
- Se trabajan saltos con diferentes dinámicas y ritmos
- Ejercicios cortos y enfocados a un propósito

En el grand allegro se estudian en primera fase antes de ejercitarlos en el centro, como pueden ser: estrechat quatre, pas assemblé battu, pas jeté battu, entrechat cinq, etc.

Esta sección de la clase se divide básicamente en: pequeño, mediano y grand allegro. La diferencia entre uno y otro, radica en la velocidad de los pasos, la amplitud de los movimientos y los tiempos musicales empleados.