

RITMOS Y TRABAJOS DANCÍSTICOS

Criterios Para Integrar La Danza

Son conceptos que describen, analizan y explican las distintas características que se manifiestan en el arte de la danza. Todos los tipos de bailes contienen distintos elementos, ya sean elementos únicos a su género o elementos fundamentales presentes en todas las formas de baile.

Ritmo

El ritmo es una característica presente en todas las artes. Es uno de los elementos principales del baile. A nivel general, se puede definir como la combinación de sonidos, silencios, pausas, patrones, palabras y/o voces en una expresión artística. Cuando se trata del baile el ritmo se puede definir como la organización en el tiempo de sus movimientos, pasos, gestos y expresiones.

Los Diversos Matices Del Ritmo En El Baile

El ritmo en el baile se manifiesta de distintas maneras. En el baile algunos movimientos toman más tiempo que otros, algunos movimientos son largos y otros son breves, algunos pasos son lentos y otros son rápidos. Ciertos movimientos son más acentuados que otros.

El ritmo es lo que define estas características en el baile, también define, en parte, el carácter de un baile. Cada ritmo despierta estados de ánimo, emociones y sentimientos específicos. Hay ritmos alegres, tristes, melancólicos y románticos.

Los Distintos Tipos De Ritmos Que Se Usan En El Baile

Todos los tipos de baile contienen en su composición el elemento del ritmo. Bailes como el flamenco, la salsa, el tango, la rumba y la bachata tienen un ritmo similar a su música correspondiente. En estos bailes los movimientos y pasos siguen el ritmo de la música.

Pero no todos los bailes siguen el ritmo de la música. Un baile o una coreografía tienen su propio ritmo, incluso si se baila en silencio. En la danza moderna los bailarines y coreógrafos no dependen de un género musical para crear el ritmo de sus bailes.

En estos bailes o coreografías el artista crea ritmos que expresan emociones, estados de ánimo y sentimientos. Estos ritmos se manifiestan mediante la velocidad, las cualidades y la duración de los movimientos, gestos y expresiones.

El Compás Dentro Del Ritmo En El Baile

El compás es otro aspecto esencial del ritmo, describe cómo el ritmo se divide en el tiempo, qué tiempos se enfatizan y qué tiempos no. El compás en el baile se describe de una manera similar al compás en la música.

Un compás es una secuencia en el tiempo se divide en unidades y cada unidad corresponde a un tiempo en la secuencia. Existen compases binarios, ternarios o cuaternarios, o sea de 2, 3 o 4 tiempos.

Para bailar bailes cuyos ritmos dependen completamente de la música, es esencial aprender a entender y seguir el compás.

- En bailes como la salsa, la rumba flamenca y el bolero predomina el compás cuaternario 4/4 (1, 2, 3,4).
- En muchos bailes flamencos predomina el compás ternario 3/4 (1, 2,3).
- En la danza moderna se usan otros tipos de compases irregulares como 5/4 (1,2,3,1,2) o 7/4 (1,2,3,4,1,2,3).

Ritmos Ligados: son aquellos en los que no se producen interrupciones bruscas y donde la acentuación natural de los compases no es perceptible o certera para crear una continuidad a la melodía, creando en el oyente la sensación de que no existe ningún ritmo definido. Por lo general a este tipo de ritmos acompaña en la danza un bajo grado de energía.

Ritmos Marcados: son aquellos donde se acentúan los tiempos naturalmente fuertes de los compases. Los movimientos que corresponden a ellos son ejecutados con un alto grado de energía en los tiempos fuertes alternando con una disminución de este en los débiles.

Música

La música posee la capacidad de despertar en las personas sentimientos de diversa índole, experimentando reacciones de alegría, melancolía, tensión, relajación etc. Esta misma circunstancia ocurre en el bailarín, produciéndole una enorme acción emotiva que le impulsa a expresarse a través de sus movimientos. La música aporta al bailarín la fuerza y la motivación que necesita para comunicarse. Pero para que la danza fluya, es necesario realizar previamente un análisis de la música que va a acompañar al movimiento, a fin de identificar aquellas estructuras que van a permitir desarrollar al máximo la expresión y la

interpretación del bailarín.

Existen una serie de elementos de la música que inciden en el desarrollo de la expresión artística de la danza. Estos son:

1. La Melodía: se puede definir como la combinación heterogénea de los sonidos musicales, o la sucesión de sonidos de diversa altura con la que el compositor expresa un sentimiento. A través del ritmo los diferentes sonidos de la melodía se agrupan unos con otros. El ritmo es importante en la danza, pero no es conveniente bailar sólo a golpe de tambor. La melodía aporta un soporte natural para la expresión y ayuda al uso de la respiración durante la interpretación.

La respiración del bailarín y la melodía actúan como cómplices que caminan juntos en la construcción de frases de movimientos. Una manera de agrupar la melodía es a través de la frase musical. Ésta es una unidad conceptual, que suele constar de ocho compases, aunque pueden tener menos. En danza, se suele trabajar con frases musicales de ocho compases, que permiten realizar frases de movimientos.

Estas frases de movimientos tienen un comienzo, un desarrollo y un final y se realizan respetando las frases musicales. La continuidad en el encadenamiento de cada frase es fundamental tanto para los músicos como para los bailarines y en el caso de la danza, dará lugar a una coreografía.

2. La Armonía: se define como la adicional textura de la melodía, o cómo la ciencia que estudia los acordes. Un acorde es un conjunto de tres o más sonidos que se oyen simultáneamente.

La armonía sirve de unión entre la melodía y el ritmo, enriqueciendo la melodía y aportándole variedad y carácter. Al bailarín/a le ayuda a ser más consciente de la respiración en los movimientos, mejorando así la calidad de las ejecuciones. La respiración permite la preparación, el desarrollo y la

finalización de los movimientos, la matización de los gestos y de los sentimientos y el encadenamiento de los pasos. Por todo ello la armonía juega un papel importante.

3. Estilo Y Carácter: el carácter es el elemento expresivo que nos va a decir como es la composición

musical. Indica qué cualidad tiene: si es alegre o triste, si tiene fuerza o es sensible, etc. Los términos usados para expresarlo son entre otros: amáble, apasionato, brillante, delicato, furioso, tranquilo etc.

Cada instrumento tiene un carácter particular, y al igual que el músico opta por uno determinado para componer, porque es el que necesita para desarrollar el sentimiento que quiere expresar, en danza ocurre lo mismo.

El bailarín o coreógrafo busca aquellas músicas que mejor se adaptan al sentimiento que quiere transmitir. Así escoge un piano o un violonchelo o una pieza orquestada o lo que necesite, eligiendo además si lo que le conviene es que esa pieza sea adagio, allegro etc.

Esto es porque la música despierta en el bailarín una serie de emociones que le permiten transmitir un sentimiento.

Los estilos de las piezas musicales son diversos y es importante que el bailarín los conozca, para poder decidir qué clase de música es la que le conviene para el montaje de su coreografía.

La danza por su parte engloba diversos estilos que son específicos. Cada uno de ellos tiene un carácter determinado y nos indica el ritmo, la dinámica y la velocidad con la que se ejecuta un movimiento.

Es importante hacer coincidir el estilo de la música y su carácter, con el estilo y carácter de la danza que se vaya a desarrollar, a fin de fundir ambas disciplinas en una interpretación rica que llegue al espectador como un todo de expresión de sentimientos.

La música y la danza son dos disciplinas que necesitan tener algo que comunicar para poder crear o interpretar, y el bailarín utiliza la música como medio para hacer fluir sus sentimientos y comunicarse.

EDUFUTURO

1,336 palabras

Referencias

<https://www.aboutespanol.com/el-ritmo-un-elemento-esencial-del-baile-297914>

<https://es.wikipedia.org/wiki/Ritmo>

[http://lomejordeladanza.over-](http://lomejordeladanza.over-blog.com/2016/10/el-ritmo-en-la-danza.html)

[blog.com/2016/10/el-ritmo-en-la-danza.html](http://lomejordeladanza.over-blog.com/2016/10/el-ritmo-en-la-danza.html)

<https://es.wikipedia.org/wiki/Ritmo>

[https://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/05042013/1a/es-](https://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/05042013/1a/es-an_2013040513_9141406/posibles_relaciones_de_la_msica_con_la_danza.html)

[an_2013040513_9141406/posibles_relaciones_de_la_msica_con_la_danza.html](https://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/05042013/1a/es-an_2013040513_9141406/posibles_relaciones_de_la_msica_con_la_danza.html)

<http://www.filomusica.com/filo70/danza2.html>

