

DANCE IN THE CITY

EL LAGO DE LOS CISNES

Proyecto 'Dance in the City'

Esta versión del *Lago de los Cisnes* se creó durante dos días a través de una colaboración entre dos profesionales del Royal Ballet y un grupo de formadores españoles. Esta guía se complementa con un video.

El trabajo se realizó en dos grupos con el fin de crear las dos versiones diferentes del *Lago de los Cisnes* que se pueden ver en el video, y que te permitirán observar cómo se puede adaptar la coreografía a diferentes grupos. Estos materiales ofrecen una guía para la creación de tu versión del *Lago de los Cisnes*, dando por hecho que tu versión será también diferente a las coreografías que puedes ver en el video.

Este *Lago de los Cisnes* estará dividido en 4 secciones marcadas por la banda sonora. Son:

1. Sección 1: El Despegue de los cisnes. Minutos 00:00 – 01:55
2. Sección 2: El vals. Minutos 01:55 – 03:06
3. Sección 3: La tormenta. Minutos 03:06-04:18
4. Sección 4: Final. Minutos 04:18 – 05:06

También se ha preparado un “mapa” de la coreografía con detalles sobre las duraciones de las secciones e indicaciones acerca de cuándo tienen que ocurrir ciertas acciones.

Abajo encontrarás un listado de tareas relacionadas con cada sección que determinarán los contenidos de tu coreografía. El “mapa” indica cuándo hay que introducir en la coreografía los materiales generados a partir de las tareas.

A lo largo de la coreografía hay 10 frases en unísono. Están pensadas para que todos los bailarines hagan o bien lo mismo, o bien una acción de movimiento similar AL MISMO TIEMPO. Esto proporcionará coherencia al proyecto y afianzará motivos claves tomados del ballet original.

Cuando el punto de partida para la exploración del movimiento es el propio repertorio puedes consultar los videos de apoyo.

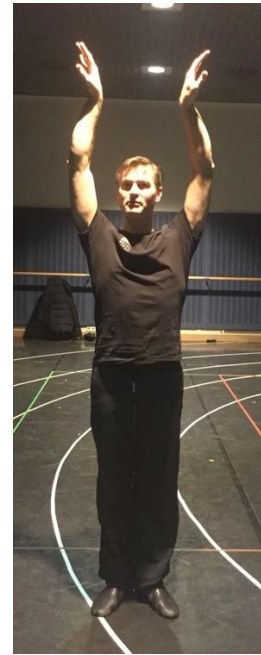
CALENTAMIENTO Y PREPARACIÓN

Antes de empezar a trabajar con las tareas tendrás que enseñar a tu grupo las siguientes 5 posiciones de brazos propias del *Lago de los Cisnes*. Estas posiciones se encontrarán en todas las secciones de la coreografía así que es muy importante que cada participante entienda muy bien este vocabulario.

Posición 1: CRUZADA

Posición 2: DESPEGUE

Posición 3: LATERAL

Posición 4: ESCUCHA

Posición 5: LA OLA

Los grupos tendrán que ensayar los brazos “grandes” de *Cisne* porque se interpretan al unísono en momentos determinados durante la coreografía. Consultad los videos de apoyo.

Los grupos también tendrán que aprender los brazos de *Cisne* de Liam Scarlett. Consultad los videos de apoyo.

Asimismo hay un *port de bras* (movimiento de brazos) en la décima frase en unísono al final de la coreografía que procede del *Lago de los Cisnes* de Liam y que tiene que ser aprendido. Consultad los videos de apoyo.

SECCIÓN 1: “El Despegue de los cisnes” Minutos: 00:00 – 01:55

- Estas tareas están diseñadas para que un grupo grande trabaje en unísono con el fin de crear una imagen impactante para el principio. También se pueden utilizar para grupos de bailarines más pequeños. La primera tarea generará un movimiento que se convertirá en la 1ª frase en unísono y dura 40 segundos. Hay otros dos momentos cohesionados en esta sección que veremos más tarde.
- La primera tarea es de crear una frase estática aunque después de unos 20 segundos se puede añadir un desplazamiento mínimo, por ejemplo un paso hacia un lado. A medida que se desarrolle la segunda tarea puede haber más movimiento aunque se aconseja limitar al máximo los desplazamientos.
- Los motivos del *Lago de los Cisnes* que hemos descubierto en nuestro calentamiento nos proporcionarán un elemento clave para el vocabulario del movimiento.
- Recursos coreográficos: unísono, repetición, acumulación
- Palabras clave: sereno, calma, manada, *port de bras*

TAREA 1: 00:00 – 00:40

Al principio de nuestra coreografía pensemos en crear caminos de movimiento que se inician con un movimiento de la cabeza.

En un grupo o manada, imagina como la cabeza explora el espacio en tu entorno. Estate muy pendiente de la utilización de la respiración en respuesta al flujo de los movimientos y reconoce todas las posibles acciones de movimiento:

- La cabeza cae hacia delante
- La cabeza se levanta
- La cabeza rueda de un lado a otro
- La cabeza se desplaza hacia delante y lo contrario

TAREA 2: 40 – 1.05

Para desarrollar la tarea 1 a partir de ahora introduciremos los 4 motivos del *Lago de los Cisnes*

Ahora elegirás un camino “dirigido por la cabeza” al final del cual llegarás a uno de los 5 motivos de brazos de *El Lago*. Podéis manteneros en unísono o podéis incorporar un canon.

Ten en cuenta...

- Intenta trabajar con la respiración con el fin de encontrar una sensación de “movimiento colectivo” con todo el grupo.
- Aunque inicialmente es la cabeza la que dirige el movimiento también se pueden incorporar los hombros y el torso con el fin de permitir que el grupo encuentre caminos interesantes.
- Aunque está diseñada como una frase de movimiento con un punto fijo estático, con un grupo seguro de si mismo se pueden introducir unos pasos en alguna dirección para moldear la forma del grupo.
- Piensa como puedes incorporar los motivos del *Lago de los Cisnes* a la coreografía usando recursos como el canon o la acumulación.
No es necesario que todo el mundo reproduzca al mismo tiempo el mismo motivo de brazos.

TAREA 3: Un desarrollo de la tarea 2: 1.05 -1.24

Es el desarrollo de la tarea descrita arriba.

Si trabajas con un grupo muy grande, os podéis dividir en grupos de 4 o 5 y formar una concentración desde la que un bailarín viaja a un sitio específico en el espacio escénico para interpretar alguno de los motivos a cualquier altura. El/la bailarín/a no tiene que viajar muy lejos. Los bailarines restantes del grupo rodean a este/a bailarín/a y crean formas complementarias en alturas diferentes respondiendo a la posición inicial fijada por el/la bailarín/a número 1. Se crea una escultura de *Cisne*. Otro/a bailarín/a diferente saldrá de esta escultura para ir corriendo a otro punto en el espacio y se repite el proceso.

Como desarrollo de la tarea descrita arriba, ahora podemos pensar más sobre las transiciones entre las esculturas formadas.

Las transiciones entre las esculturas se pueden convertir en más dinámicas mientras crezca la música. Los bailarines pueden explorar diferentes maneras de viajar hacia y desde los sitios fijados en el espacio. Una vez que los bailarines se hayan juntado en una escultura de Cisne pueden emplear causa y efecto para cambiar y dar otra forma a la escultura. Esto puede dar lugar a vueltas y espirales mientras que se modifica la forma original.

Ten en cuenta

- ¿Cómo pueden acercarse en manada los bailarines hacia el bailarín inicial al principio? ¿Podrían ir todos juntos o se podría introducir un canon?
- A la hora de realizar esta tarea en primer lugar podríais construir las esculturas en grupos asignados para después colocarlas en el espacio y añadir las transiciones para moverse.
- Podéis experimentar con acción/reacción para crear transiciones interesantes mientras que la tarea se desarrolla.
- ¿Es posible introducir trabajo de contacto para iniciar el cambio de ubicación de la escultura del Cisne?

LA TAREA DOS SE RESUELVE EN LA SEGUNDA FRASE AL UNÍSONO EN 1.18 – 1.30

En este momento todos los grupos tienen que estar en una escultura de Cisne e iniciar 3 cambios de pulsaciones de movimiento para que no desaparezca la escultura original, sino que simplemente respire.

LA SECCION 1 SE RESUELVE CON LA TERCERA FRASE EN UNISONO 1.30 – 1.55

En este punto TODOS LOS BAILARINES SE JUNTAN EN UNA MANADA e interpretan los “Grandes Brazos de Cisne” tres veces tal como se ve en el video.

SECCIÓN 2 “El Vals”: Minutos 1.55 – 3.07

- Estas tareas están diseñadas para trabajar en grupos pequeños o para crear una frase en unísono en un grupo más grande. La primera tarea crea la cuarta frase en unísono. En esta sección hay dos frases más en unísono que se describirán más tarde.
- Estas tareas están diseñadas para generar frases harmónicas de movimiento que utilizan el $\frac{3}{4}$ del vals para implantar el movimiento en el espacio desde y hacia un punto fijo.
- Una frase de repertorio del *Lago de los Cisnes* proporcionará un punto de partida para el vocabulario de movimiento en esta sección. Se pueden ver adaptaciones de esta frase de repertorio en los videos.
- Los motivos del *Lago de los Cisnes* que hemos visto en el calentamiento pueden proporcionar otro elemento al vocabulario de movimientos.
- Recursos coreográficos: unísono, canon, repetición, acumulación.
- Palabras claves: *pas de basque*, *chasse coupe*, *ballone*, vals, harmónico, con brillo, enérgico, swing, fluido

TAREA 4: CUARTA FRASE AL UNÍSONO: 1.55 – 2.18

Empezaremos con una exploración del vals en la que los participantes aprenderán una frase corta de coreografía tomada del *El Lago de los Cisnes*. Puede significar un desafío técnico para algunos pero se puede adaptar la frase para que sea útil para todo el mundo. Un punto de partida sencillo para un grupo que posiblemente tenga dificultades con el material de repertorio es un balanceo sencillo que trasfiere el peso desde un lado del cuerpo al otro con un movimiento de brazos desde la derecha a la izquierda para a continuación, con los brazos arriba, llevarlos de derecha a izquierda (Consultad los videos de apoyo).

TODOS LOS BAILARINES INTERPRETARÁN 8 VALSES, 4 CON LOS BRAZOS CRUZANDO EL CUERPO Y 4 CON LOS BRAZOS LEVANTADOS EN ALTO.

TAREA 5: 2.18 – 2.36

Utiliza el ritmo harmónico del $\frac{3}{4}$ del vals para crear una frase de movimiento o usar pasos de la frase de repertorio o una adaptación de la misma, para conformar el contenido de un baile de grupo. Imagina un punto fijo o centro compartido de tu grupo y dirige tus movimientos hacia y desde este punto. Ayudará mantener un orden especial.

Ten en cuenta:

- ¿En qué orden se pueden situar los pasos?

- ¿Será una frase en unísono o es una tarea para grupos más pequeños?
- ¿Dónde estarás en relación con tu grupo?
- ¿Qué caminos puedes explorar (aunque sea con precaución para usar el espacio cuidadosamente sin viajar demasiado lejos)?
- ¿Puedes incorporar recursos coreográficos como canon, acumulación y repetición para añadir mayor complejidad a la coreografía?
- ¿Los bailarines tienen que estar en constante movimiento o hay bailarines que pueden estar sin moverse? Puede ser muy efectivo si hay algunos bailarines que mantienen una estructura de *Cisne* inmóvil mientras que otros se desplazan hacia ellos y rodeándolos (ver grupo 2 en los videos).
- ¿Puedes incorporar algunos de los motivos del *Lago de los Cisnes* de Liam Scarlett a la coreografía que estáis creando?
- ¿Puedes conseguir que el flujo harmónico de $\frac{3}{4}$ ayude a sostener el ímpetu del movimiento?

LA TAREA 5 SE RESUELVE EN LA QUINTA FRASE EN UNÍSONO 2.36 – 2.46

Con tu pareja, o en grupos pequeños, explora todas las maneras posibles de abrir y cerrar vuestros cuerpos. Quizá conlleve un trabajo muy estrecho en pareja como puede ser envolver el uno al otro. Busca algunas maneras diferentes de hacerlo con la idea de envolver el uno al otro para impulsar el movimiento y usando el $\frac{3}{4}$ del vals para marcar tu sincronización.

TODOS LOS/LAS BAILARINES/AS INTERPRETARÁN UN CERRAR – ABRIR – CERRAR antes de juntarse como una manada para interpretar el siguiente momento cohesionador.

LA SECCIÓN 2 SE RESUELVE EN LA SEXTA FRASE EN UNÍSONO 2.46 – 3.06

TODOS LOS/LAS BAILARINES/AS INTERPRETARÁN 1 FRASE DE BRAZOS DE CISNE DE LIAM SCARLETT SEGUIDO POR 3 MOVIMIENTOS RÁPIDOS DE “GRAN CISNE”

SECCIÓN 3 “La Tormenta” Minutos: 3.07 – 3.56

- Estas tareas están diseñadas para trabajar en grupos pequeños o medianos o podrían usarse para crear una frase coreográfica para un grupo más grande
- Estas tareas están diseñadas para crear frases con movimientos más dramáticos e inspiradores que reflejen la turbulencia de la tormenta y la presencia del malvado personaje Von Rothbart. La frase implicará algunos desplazamientos de uno o más miembros del grupo, pero pueden ser limitado en el espacio.
- Los motivos del *Lago de los Cisnes* establecidos en nuestro calentamiento formarán parte de las herramientas que usaremos en esta sección.
- Dispositivos coreográficos: unísono, canon, repetición, acumulación, efecto de espejo
- Palabras clave: salto, levedad, espiral, arriba, abajo, círculo, dramático, amenazante, escape, captura, contrapeso

TAREA 6: 3.07 – 3.18

TAREA 6 – CONFORMA LA SÉPTIMA FRASE AL UNISÓN “EL ATAQUE VON ROTHBART”

El comienzo de la tormenta marca la incorporación del personaje de Von Rothbart

Elige dos o tres bailarines para ser Von Rothbart o de lo contrario todo el grupo puede ser Von Rothbart. (Tienes ejemplos en el vídeo tutorial). Si dos o tres bailarines interpretan a Von Rothbart, los demás bailarines seguirán inmóviles y adoptarán una postura que refleje su temor o el peligro.

¡La frase de unísono requiere que **TODOS LOS BAILARINES INTERPRETANDO A VON ROTHBART REALICEN UN MOVIMIENTO DE BARRIDO CON UN BRAZO EXTENDIDO DE DERECHA HACIA IZQUIERDA Y LUEGO DE IZQUIERDA A DERECHA COMO SI ECHASEN UN HECHIZO!**

TAREA 7: 3.18 – 3.55 “EL REVUELO DE LOS CISNES”

Esta tarea está diseñada como una exploración en solitario al principio. Use las siguientes palabras para desarrollar un bucle de movimientos:

- Arriba
- Abajo
- En círculo

Esta secuencia es muy sencilla con el fin de permitir que cada bailarín pueda crear su propia versión de cada acción. Se desarrollará una frase en respuesta a las palabras (arriba, abajo, en círculo) y se repetirá en un bucle.

Un desarrollo posible de esta tarea sería intentar llegar a un movimiento al unísono en tu grupo durante los últimos 10 segundos de esta frase.

Ten en cuenta:

- El rango de movimientos y alturas que se pueden crear hacia arriba es muy amplio! Un "arriba" puede abarcar desde un levantamiento de los ojos hacia el cielo hasta pegar un salto. Del mismo modo, un 'abajo' puede ser una bajada de los ojos o un brazo bajando o una caída al suelo.
- El bucle puede ser ejecutado por dos o más bailarines mientras el resto del grupo complementa el movimiento. Esto puede ofrecer cohesión al baile.
- Si lo puedes hacer, te invitamos a coreografiar un porte por ejemplo
- La esencia de esta sección es la noción de una tormenta y toda la turbulencia que crea, así que puedes ser lo más creativo posible en términos de generar la energía y el caos de la tormenta.

OCTAVA FRASE AL UNISÓN: 3.55 – 4.07 “EL CANÓN”

TODOS LOS BAILARINES SE REÚNEN EN UN BANDADA COMPACTA Y CREAN UN CANON USANDO VARIOS MOVIMIENTOS DE BRAZOS DEL CISNE

TAREA 8: 4.06 – 4.16 “UNA VICTORIA TRISTE”

Esta tarea está diseñada para trabajar en pequeños grupos o en conjunto. Cada grupo debe encontrar 3 formas diferentes de escenificar un movimiento de escape y captura. Una buena manera de comenzar puede ser practicando algunos contrapesos en grupos. Esto ayudará a desarrollar una sensación de alcance y atracción necesaria para representar el contenido emocional de esta sección. Estas exploraciones pueden desarrollarse en torno a 3 bailarines para trabajar los momentos de "escape y captura". Tiene tiempo para efectuar 2 momentos de "escape y captura". Puede consultar variaciones en el video tutorial.

SECCIÓN 4: FINAL Minutos: 3.56-5.03

El final se compone de dos frases (9 y 10) al unísono

El final de nuestra coreografía del *Lago de los Cisnes* sugiere una vuelta a la calma después de la turbulencia de la tormenta. Volvemos a la primera tarea de la Sección Uno repitiendo los movimientos lentos de cabeza en bandada y también podemos incorporar un movimiento de brazo o un *port de bras* inspirado por Liam Scarlett. Puedes ver variaciones de esta frase en los vídeo tutoriales.

NOVENA FRASE AL UNISÓNO: 4.18-4.40 “LA VUELTA A LA CALMA”

TODOS LOS BAILARINES SE REÚNEN EN UNA BANDADA Y REPITEN LOS MOVIMIENTOS DE CABEZA DE LA SECCIÓN 1 TAREA 1 (00 – 40)

DÉCIMA FRASE UNISÓN: 4.40-5.06 “LA REVERENCIA FINAL”

AL UNÍSONO TODOS LOS BAILARINES REALIZAN EL PORT DE BRAS FINAL CREADO POR LIAM SCARLETT ACABANDO CON EL TRONCO REPLEGADO HACIA EL SUELO. (Puedes apreciar variaciones de altura y movimientos en los video tutoriales).

Ten en cuenta:

- El final se define por su tranquilidad y serenidad después del drama de la sección 3, así que te invitamos a animar a los bailarines a respirar y a usar la mirada todos juntos. Mientras mejor coordinación en la ejecución al unísono de los movimientos, mayor intensidad se alcanzará para este final.
- Recuerda que la frase final de Liam Scarlett se puede adaptar a las necesidades de tu grupo. Quizás no todos puedan arrodillarse al final, por lo que una bajada de la cabeza podría ser más apropiada y esto está bien.
- ¡Este es el final de la coreografía así que asegúrate de que todos terminen al mismo tiempo!

SWAN LAKE
PROYECTO “DANCE IN THE CITY”
UN MAPA DE LA COREOGRAFÍA

Es importante recordar que este mapa está diseñado como guía y no como una prescripción, sin embargo hay que tener en cuenta las siguientes reglas:

1. Cada persona encargada de enseñar la coreografía tiene que usar el material generado de las tareas que corresponden a cada sección designada para dar coherencia a toda la coreografía. **NO HAY QUE TRABAJAR A FONDO TODAS LAS TAREAS.**
2. Cada grupo tiene que respetar las duraciones de los momentos en unísono indicados en cada sección ya que esto contribuirá al impacto general de la coreografía.

Fuera de estas dos peticiones, es aconsejable ser creativos con las tareas y usarlas de la mejor manera posible adaptándolas a las necesidades del grupo.

DURACIÓN	SECCIÓN/Nº DE TAREA	AGRUPACIÓN SUGERIDA	Descripción breve de la tarea	Palabras clave
SECTION 1 “El Despegue de los Cisnes”				
00 - 40	Tarea 1	UNÍSONO	Movimiento liderado por la cabeza, estática, preparar la escena	Sereno, calma, manada, <i>port de bras</i>
00 - 40	UNÍSONO 1: TODOS LOS BAILARINES INTERPRETAN UN MOVIMIENTO LIDERADO POR LA CABEZA EN MANADA ESTÁTICA, tal como indica la tarea 1 de la sección 1			
40 – 1.05	Tarea 2	TRABAJO EN GRUPOS PEQUEÑOS/MEDIANOS	Creación de esculturas de Cisne, con desplazamiento mínimo en el espacio	Esculturas, reverencia, niveles/Alturas, transiciones
1.05 – 1.24	Tarea 3 Desarrollo de tarea 2	GRUPOS IGUAL QUE EN LA TAREA ANTERIOR	Usar la respiración e impulse para desplazar la escultura final	Esculturas, dramática
1.18 -1.30	UNÍSONO 2: AL FINAL DE ESTA TAREA TODOS LOS BAILARINES USAN LA RESPIRACIÓN/IMPULSO PARA “DESPLAZARLA” 3 VECES para luego volver a una manada en preparación para la siguiente frase al unísono			
1.30 – 1.55	UNÍSONO 3: TODOS LOS BAILARINES INTERPRETAN LOS BRAZOS DE CISNE 3 VECES			
SECCIÓN 2 “EL VALS”				

1.55 – 2.18	Tarea 4	PEQUEÑOS GRUPOS O AL UNÍSONO	Frase de repertorio	Harmónico, vals, acercamiento, energético
1.55 – 2.18	UNÍSONO 4: TODOS LOS BAILARINES, 4 VALSES/BALANCEOS CON LOS BRAZOS CRUZANDO EL CUERPO (derecha, izquierda, derecha, izquierda) Y 4 VALSES/BALANCEOS CON LOS BRAZOS HACIA ARRIBA (derecha, izquierda, derecha, izquierda) tal como indica la tarea 4, sección 2			
2.18 – 2.36	Tarea 5	DÚO O GRUPOS PEQUEÑOS	Envolver y desenvolver, abrir y cerrar	Harmónico, brillante, trabajo de contacto, niveles/alturas
2.36 – 2.46	UNÍSONO 5: TODOS LOS BAILARINES INTERPRETAN UN MOVIMIENTO DE CERRAR, ABRIR, Y LUEGO CERRAR EN PREPARACIÓN DE LOS BRAZOS DE CISNE, tal como indica la tarea 5, sección 2			
2.46 – 3.06	UNÍSONO 6: TODOS LOS BAILARIONES INTERPRETAN LA FRASE DE BRAZOS DE CISNE DE LIAM SCARLETT UNA VEZ SEGUIDA POR 3 MOVIMIENTOS RÁPIDOS DE BRAZO DE CISNE			
SECCIÓN 3 “La Tormenta”				
3.06 – 3.18	UNÍSONO 7: TODOS LOS BAILARINES INTERPRETAN EL BARRIDO CON EL BRAZO EN AMBAS DIRECCIONES DE VON ROTHBART tal como indica la primera tarea de Sección 3			
03:063.07 – 3.18	Tarea 6	GRUPOS GRANDES O PEQUEÑOS	El momento del personaje de Von Rothbart	Drama, barrido de brazos, amenazante
3.18 – 3.55	Tarea 7	SOLO a DÚO	Usa las palabras ARRIBA, ABAJO y VUELTA para crear un movimiento en bucle que se puede repetir	Suspender, vuelta, emoción, abandono
	Desarrollo de la Tarea 7	GRUPO	Busca unísono en tu grupo durante los últimos 10 segundos o más antes de la frase 8 al unísono	Transiciones, salto, espiral, niveles/altura, dinámica
3.55 – 4.06	UNÍSONO 8: TODOS LOS BAILARINES A REALIZAR UN CANON USANDO MOTIVOS DEL LAGO DE LOS CISNES			
4.06 4.16	Tarea 8	GRUPO	Crea 3 momentos de ESCAPE Y CAPTURA	Dramático turbulento y tormentoso
SECTION 4 “Final”				

4.18 – 4.40	UNÍSONO 9: TODOS LOS BAILARINES SE JUNTAN EN UNA MANADA E INTERPRETAN EL MOVIMIENTO ESTÁTICO LIDERADO POR LA CABEZA, tal como indica la tarea 1, sección 1
4.40 – 5.06	UNÍSONO 10: TODOS LOS BAILARINES INTERPRETAN UNA VERSIÓN DEL ÚLTIMO PORT DE BRAS DE LIAM SCARLETT DEL FINAL DEL <i>LAGO DE LOS CISNES</i>