

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

CLAVES COREOMUSICALES DE LA DANZA ESPAÑOLA DEL SIGLO DE ORO BASES TÉCNICAS Y ESTILÍSTICAS

Dra. María José Ruiz Mayordomo y Dr. Pablo Gastaminza Franco

7 al 11 de julio de 2025
9:00-18:00h

CoreoLab IH-CSIC

Centro de Ciencias Humanas y Sociales CSIC
C/Albasanz 26-28, 28037 Madrid

40 horas lectivas. **Asistencia presencial. Plazas limitadas.** Inscripción en el QR (mod. práctica 60 €; mod. oyente 30 €):

Más información en: <https://investigacionendanza.csic.es/> y en danza@csic.es

Resumen

¿Cómo podemos identificar y bailar la danza española del pasado? ¿Cómo puede la exploración experimental y performativa abordar la danza española de épocas pretéritas? ¿Cómo podemos apoyarnos en nuestra propia percepción corporal y en las fuentes históricas coreomusicales para identificar y recrear el patrimonio dancístico español?

En las artes escénicas, y concretamente inserta en el denominado "Movimiento historicista", la danza española del Siglo de Oro constituye el eslabón perdido en la construcción del relato dancístico europeo, si bien despierta profundo interés entre los estudiosos e intérpretes que se acercan a ella. La danza española del Siglo de Oro aportó bases importantes para la construcción académica de la danza barroca francesa, antecedente académico de lo que ahora conocemos como "ballet clásico".

Los bailarines y maestros de danzar españoles, miembros obligados en los cortejos de las infantas españolas, propagaron por toda Europa un lenguaje, repertorio y manera (estilo) de danzar y de bailar autóctonos y característicos, dejando un poso de virtuosismo y estilemas que -junto con la moda- constituirían patrones cinéticos e interpretativos hoy rastreables asociados al repertorio español-españolizante. La línea transmisora de este patrimonio coreográfico y musical continúa vigente, si bien ha quedado en el olvido tanto el repertorio como las características estilísticas y técnicas de pasado, debido a la evolución conceptual y estética en las artes escénicas.

Este curso de especialización plantea, desde la perspectiva experimental holística, una primera aproximación crítica, cinética y auditiva a la interpretación históricamente informada del patrimonio dancístico español entre los siglos XVI y XVII, enfocada en dotar de las herramientas, bases transdisciplinares y métodos propioceptivos para abordar esta faceta del estudio de la danza española.

Con ello, los conocimientos y competencias adquiridas servirán a investigadores, bailarines y estudiantes para abordar el estudio de la danza española del Siglo de Oro, encaminado a la generación de conocimiento, cinética y documentalmente informado, del patrimonio coreográfico español, junto con la difusión y el disfrute del repertorio.

Áreas de interés

Danza española histórica-antigua, música española histórica-antigua. Historia de la danza, historia de la música, estudios de danza, estudios de música, musicología, estudios teatrales, humanidades.

Objetivos:

- **Principal:** Dotar al alumnado asistente -a través del proceso de aprendizaje práctico- de herramientas básicas para entender y comprender las dinámicas coreomusicales de la danza española del Siglo de Oro.
- **Específico 1:** Proporcionar al alumnado bases sistematizadoras para el estudio elemental coreúutico práctico-teórico de la danza española del Siglo de Oro.
- **Específico 2:** Facilitar al alumnado la elaboración de futuras propuestas holísticas hacia la interpretación -tanto práctica como teórica- de la danza española del Siglo de Oro.

Metodología:

- Aproximación crítica desde la conceptualización y visualización, con análisis crítico de propuestas interpretativas actuales.
- Aproximación práctico-teórica, desde una perspectiva auditiva, gestual, propioceptiva corporal, y de aproximación a las fuentes coreomusicales, iconográficas y dramáticas.

Resultados de aprendizaje:

- Distinguir y diferenciar las dinámicas básicas de la danza española del Siglo de Oro.
- Conocer y comparar las principales unidades articulares coréuticas españolas del Siglo de Oro, así como la poética de composición para géneros paradigmáticos.
- Interpretar correctamente el contenido de fuentes coreomusicales españolas del Siglo de Oro.

Palabras clave

Danza histórica, danza española antigua, danza española del Siglo de Oro, patrimonio dancístico, interpretación históricamente informada.

TEMARIO

- Conceptualización básica. Elementos de la danza española como lenguaje coréutico y como modalidad de danza. Experimentación corporal básica
- Visualización y análisis crítico (cuantitativo y cualitativo) de lo visualizado con base en las premisas de conceptualización
- Elementos técnicos distintivos-identificativos de la danza española del Siglo de Oro
- Elementos gestuales distintivos-identificativos de la danza española del Siglo de Oro
- Vocabulario coréutico-coreográfico básico. Aproximación corporal y teórica
- Aproximación básica a la gramática, ortografía y sintaxis de la danza española del Siglo de Oro
- Aproximación esencial a la praxis de la danza española del Siglo de Oro: Prosodia, ritmo, cualidad de movimiento para los diferentes caracteres genéricos del repertorio básico
- Relación músico-cinética: El impulso sonoro. Patrones rítmico-armónicos. Bases prácticas y apoyo teórico. Experimentación corporal y auditiva
- Aproximación cardinal a las fuentes de transmisión musical
- Iniciación al uso de castañuelas para los bailes. Aspectos técnicos y estilísticos básicos

DOCENTES

María José Ruiz Mayordomo

Imparte este curso de especialización María José Ruiz Mayordomo, una de las mayores expertas en la recuperación, interpretación y difusión del repertorio dancístico español histórico. Doctora en Teoría de las Artes por la Universidad Rey Juan Carlos y miembro de la Academia de la Danza Española, es fundadora y directora de la compañía ESQUIVEL (Danza & Música), reputada coreógrafo, coreautor, docente e intérprete coreográfico y musical.

Como bailarina, su formación académica abarca: la Danza Española, que estudió en la Real Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de Madrid bajo la tutela de Mariemma; Danza Tradicional aragonesa, Danza Clásica Española, Danza Renacentista Italiana con A. Francalanci (Il Ballarino) y B. Sparti; y Danza Barroca Francesa con B. Massin, I. Ginger, A. Yepes y F. Dennieau. (Ris et Danceris). Todo ello le ha llevado a trabajar en más de 80 espectáculos por todo el mundo, con reputadas compañías de Danza, teatro, conjuntos musicales históricos, tradicionales y orquestas sinfónicas.

Ha coordinado y dirigido la primera Historia de la Danza Tradicional en España, publicada en este 2024 por la Editorial Mahali, así como el número 73 de la revista QuodLibet (Univ. Alcalá de Henares), dedicado conexión Española en la danza durante el siglo XVIII.

Redactora del Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, Enciclopedia Cervantina, e Historia de los espectáculos en España. Ha publicado artículos en revistas especializadas de importante impacto científico y participado en congresos internacionales en los que desarrolla sus conocimientos en las materias citadas con anterioridad.

Ha formado a toda generación de intérpretes, coreógrafos y docentes que transmiten su línea estética e interpretativa: Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, Musikene de San Sebastián, Centro superior Katarina Gurska o Conservatorio superior de danza “Ángel Pericet”, y compañías como “La Floreta”, “Xuriach”, “Ghent/Belgium Institute for Historical Dance Practice”, “Orchestra of New Spain”, “La Cetra d’Orfeo”, “Nao d’Amores”, etc.

Pablo Gastaminza Franco

Director musical de ESQUIVEL (Danza&Música). Doctor en Estudios Artísticos, Literarios y de la Cultura, rama de Música y Artes Escénicas, por la UAM. Máster en Musicología e Interpretación de la Música Antigua por la UAB/ESMUC (violín barroco).

Comienza sus estudios musicales en Valladolid, ampliándolos posteriormente en los Conservatorios Superiores de San Lorenzo de El Escorial y el COSCYL, obteniendo su Título de Profesor Superior en Música en la especialidad de viola. Paralelamente es becado por la USAL para estudiar viola barroca y viola d'amore con Win ten Have.

Ha sido profesor del Conservatorio Profesional de Música de Palencia y ha impartido diversos talleres y cursos (COSCYL, INAEM, UAH, CSIC...). También ha sido director de cursos de verano desde 2011 organizados por el Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la UAH.

Desde 1996 y hasta la fecha actual, es director musical de la Compañía ESQUIVEL (Danza&Música) trabajando especialmente sobre los aspectos musicales relacionados con la danza pretérita desde el siglo XVI al XIX, en estrecha colaboración con María José Ruiz Mayordomo.

Durante 1999 asume el puesto de principal de violas de la EUBO. Especialmente como camerista y también como solista de violín, viola y viola d'amore ha actuado en numerosos Festivales y Salas de Conciertos (Concertgebouw, Auditorio Nacional, Maestranza, Fundación Juan March, Ludwigsburg Festival, Mitte Europa Festival, Festival Internacional de Almagro, Festival de Aranjuez, Real Coliseo Carlos III...) Ha grabado para RTVE Música, Radio Nacional de España, Warner-Erato, Verso, Muxxic, Vaso Music, Otra Zona, Radio Galega, France 3, RTL, Naxos, Música Antigua de Aranjuez, Consello da Cultura Galega, Columna Música, Alpha, etc. y para diversas cadenas autonómicas. Asimismo, ha grabado bandas sonoras de películas (Lázaro de Tormes, Lope, etc. ...) y anuncios comerciales de televisión.

En la actualidad compagina su actividad pedagógica y concertística con la dirección de la Orquesta de la Universidad de Alcalá, del Aula de Música de la UAH y de la Revista de Especialización Musical *Quodlibet*.

Perfil de alumnado tipo y formación académica

Coreautores, coreólogos, intérpretes coreográficos, dramáticos y musicales, alumnado egresado de Grado y Posgrado y docentes en distintos estilos de danza, música y arte dramático.

1. Alumnado activo, participación completa.
2. Alumnado espectador (oyente), sin participación cinética, pero con participación teórica y conceptual.

Requisitos necesarios para obtener el diploma:

- Participación activa y asistencia mínima a un 80% de las sesiones.
- Evaluación continua.
- 20h teóricas + 20h prácticas; 40h totales de formación.

Lugar, fechas y horario

CoreoLab CCHS-CSIC. Laboratorio Coreológico del Instituto de Historia, Sala Multiusos CCHS (C/Albasanz, 26-28. Madrid 28037)

Del 7 al 11 de julio de 2025

Lunes a viernes, de 9:00 a 14:00h (con 30 minutos de descanso intermedio) y de 15:00 a 18:00h

Formulario de inscripción

<https://forms.gle/q68yexhPJWpzEa3g7>

Pago y Matrícula

La matrícula solo se completará una vez se haya recibido el justificante del pago de la inscripción, mediante envío de email a danza@csic.es

Inscripciones: modalidad práctica 60 €; modalidad oyente 30 €

El ingreso se hará en la cuenta del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, que este mantiene en el Banco de Santander indicando en concepto "CURSO DANZA" y el nombre de la persona inscrita.

Número de cuenta IBAN ES88 0049 5134 35 2317224221

Pagos desde el extranjero: IBAN ES88 0049 5134 35 2317224221 SWIFT BSCHESMMXXX

Organizan:

Idoia Murga Castro (IH-CSIC), **Laura Touriñán Morandeira** (IH-CSIC) y **Javier Ramírez Serrano** (IH-CSIC)

CoreoLab IH-CSIC, Grupo de Investigación de Historia del Arte y Cultura Visual, Departamento de Historia del Arte y Patrimonio, Instituto de Historia CSIC.