

REVISTA
DIGITAL
PROYECTO
INNOVACIÓN
EDUCATIVA

NOS LO CUENTAN
NUESTROS
ALUMNOS/AS

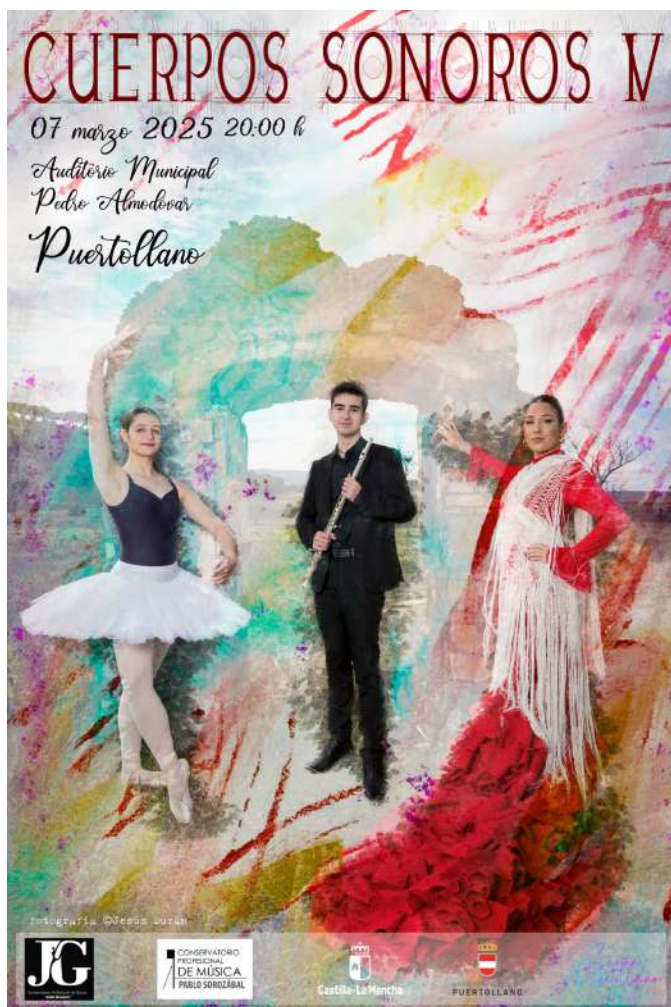

EDICIONES
“CUERPOS SONOROS”

PRÓXIMAS
ENTREVISTAS
DOCENTES DANZA

CUERPOS SONOROS Nº1

Entrevista a los Directores y Coordinadores del Proyecto de Innovación Educativa.

(Por: M^aGuadalupe Narciso Díaz)

Para empezar, entrevistamos a uno de los responsables del proyecto “Cuerpos Sonoros” que nos explica al detalle en qué consiste el proyecto de innovación educativa, los orígenes, cuantos son los implicados y durante cuanto tiempo se llevará a cabo, además de algunas anécdotas.

Comenzamos con **Francisco Arnés Jiménez**; director del Conservatorio de Danza “José Granero” de Puertollano y coordinador del

proyecto entre ambos centros docentes.

P: ¿Qué es “Cuerpos Sonoros y cómo surge la idea de crear un proyecto que combine danza y música en el conservatorio?

R: Cuerpos sonoros es un proyecto que nació en 2015 bajo la idea de los

Fotografía M^aGuadalupe Narciso Díaz

directores de por aquel entonces que eran **Ricardo Mateo y David Cava** .

Yo estaba de equipo directivo en este conservatorio, venía de estar en el conservatorio de música y entre directores empezaron a congeniar y a decir; ¿porqué no creamos un proyecto en el que juntemos nuestro alumnado de enseñanzas profesionales?

Pues... así surgió la idea ,por idea de ambos y tuve un pequeño encargo de mi director, de Ricardo que me dijo; Fran por favor piensa en el título, en el cartel porque...; por aquel entonces tenía más tiempo libre y me hizo ese pequeño encargo aunque, era un gran encargo. Me quitó el sueño y...una noche se me ocurrió! (refiriéndose al título del proyecto). No lo llego a olvidar porque, vine al día siguiente todo contento y le dije;

-¡Ricardo lo tenemos!

-Y le dije; Ricardo, tiene que ser ¡“Cuerpos Sonoros”!

Le encantó, le encantó al otro director y desde aquel entonces se llama “Cuerpos Sonoros”desde 2015. Nadie se ha atrevido a cambiarle el nombre. Para mí es algo que me llena por cómo surgió y es la cuarta edición. En 2015 fue la primera, 2017 fue la segunda, 2022 la tercera y 2024 es la presente cuarta edición.

P: ¿Cómo se lleva a cabo la colaboración entre los estudiantes de danza y los de música ?, ¿hay algún proceso específico para integrar ambas disciplinas de manera creativa?

R: Es complejo, la fusión, por la complejidad de estar en distintas sedes, eso lo primero porque nos tenemos que trasladar unos allí, otros aquí. Aunque, con las cuestiones telemáticas ayuda porque nos podemos pasar grabaciones, nos podemos pasar imágenes, facilita los ensayos pero siempre hay ensayos previos a la función. Es complejo porque es el horario del alumnado de dos centros distintos que, a su vez, está cursando otras asignaturas, asiste a la escuela oficial de idiomas, ese alumnado que tiene que estudiar, que tiene que cumplir con sus estudios de enseñanzas generales. Es muy complejo, por eso el proyecto se reduce a su realización cada dos años.

Como comentaba anteriormente se realizó en el 15 en el 17, en el 22 y en el 24. Realizarlo todos los años sería algo muy complejo y que agotaría a muchos. Primeramente a los organizadores y al alumnado porque requiere mucho esfuerzo y participación. No sólo del profesorado sino también del alumnado. En la presente edición queremos también, dado que forma parte del proyecto de innovación, meter cuestiones en las que el alumnado, familia y profesorado participen de manera activa.

Entrevistas completas en vídeo

Entrevista al completo del director del conservatorio de Danza CPD “José Granero y coordinador del proyecto. Captura el QR

Además contaremos con las impresiones del alumnado de 5º y 6º de Danza Española del CPD “José Granero”.

P: ¿Cómo ha sido tu experiencia como docente, participando en cuerpos sonoros?, ¿qué diferencias has notado al trabajar con músicos y no solo con otros bailarines?

R: Como docente mi participación ha sido escasa, pues no hago coreografía ni participo activamente como profesor de música. Toco el piano, soy profesor de lenguaje. No hemos involucrado a la asignatura de lenguaje musical en este tipo de proyecto de forma total y activa.

Lo que sí en las clases cuando algún alumno hace alguna percusión corporal o alguno canta y demás pues lo podemos trabajar en la clase de música, pero no como docente activo y considero que mi participación es más de organizador, en este caso director del centro y anteriormente secretario, llevando a cabo múltiples gestiones como por ejemplo, como comenté anteriormente, la creación del nombre y la cartelería. Recuerdo también con cariño, la creación de los primeros carteles que por aquel entonces, el tiempo me lo permitía ahora, actualmente se ocupa Jesus Durán.

P: ¿En qué medida crees que esta colaboración entre danza y música permite una nueva forma de experimentar ambas disciplinas para los artistas involucrados?

R: Es un aprendizaje nuevo para los músicos aunque, para los bailarines no tanto por que en música no suelen tener a los bailarines allí en el conservatorio, aunque nosotros hemos ido en alguna ocasión llevando a cabo encuentros de Flamenco y de danza clásica, con los alumnos, pianista acompañante o flamenco.

Afortunadamente nuestros alumnos sí que tienen el día a día en sus clases de danza la música en directo pero en este caso no tienen una música de una banda o de una orquesta en directo en sus aulas, esa es la gran aportación que realiza este proyecto, es un proyecto de alto calado por que no vamos a una agrupación instrumental pequeña, vamos a una agrupación instrumental del conservatorio profesional de música de Puertollano en la que participan más de 50 personas. En este caso tanto de orquesta como de banda aunque en la última edición se reduce solo a la banda.

P: El proyecto tiene un enfoque innovador, ¿ qué aspectos del trabajo conjunto entre danza y música crees que aportan algo nuevo al panorama artístico en la educación y en la performance?

R: Primeramente es la primera edición que “Cuerpos Sonoros” forma parte de un proyecto de innovación como acabamos de comentar. Eso era un reto que afrontamos desde el curso pasado ambos centros, en este caso dirigido por los dos directores, en la que yo estoy como coordinador de ambos centros para el proyecto de innovación que hemos denominado “Cuerpos Sonoros” igual que la actuación que mostraremos al público de Puertollano.

Cartel
Primera edición de
“Cuerpos Sonoros”.
Abajo, posteriores ediciones.

En este caso, las herramientas nuevas que estamos utilizando, pues han requerido formación previa del profesorado, por ejemplo estamos con gafas de realidad virtual, expresión corporal ...etc.

Aplicando las grabaciones y las nuevas tecnologías en el aula, ha sido un reto en el que hemos tenido la suerte de contar con Eva Viera y con el profesor del Instituto Azuer de Manzanares que incluso nos llegaron a hacer las gafas de realidad virtual aunque todavía no tenemos las nuestras propias del proyecto y, que estamos deseando que lleguen para que el alumnado las disfrute porque el profesorado ya las disfrutó. Fué toda una experiencia para todo el profesorado y creemos que incluirlo en nuestro día a día como docente, aparte que está muy bien como docente de formación profesional (aunque nosotros no tengamos FP), hay que relacionar las materias y meter ese tipo de aplicaciones tecnológicas y de nuevas tecnologías en el aula, es muy atractivo para el alumnado y despierta su interés.

P: En cuanto a la puesta en escena, ¿cómo se combinan la coreografía y los elementos musicales para crear una experiencia audiovisual única para el público?

R: Todo lo que sale al escenario en la muestra de cuerpos sonoros se ha trabajado previamente durante muchos meses antes; en este caso incluso desde el curso anterior se comenzó a trabajar en la búsqueda de repertorio y, finalmente se encontró el repertorio y, a partir de ahí se empieza a crear la escenografía y las coreografías, escuchando las músicas muchísimo tiempo, pidiéndole aportaciones al alumnado y, en este caso, incluyendo también el vestuario y la iluminación que es algo también muy importante que cobra vital importancia.

Todos esos aspectos hacen que luego uno se siente en la butaca y pueda disfrutar de un espectáculo que podemos llamar único porque, a día de hoy en Castilla La Mancha este proyecto no lo realizan otros conservatorios.

P: ¿Cuáles son las acciones del proyecto de innovación?

R: Las acciones comenzaron desde el curso pasado con la primera formación del profesorado. Tuvimos que realizar distintos cursos de formación online, en este caso los dos centros, en el tiempo libre o en las horas complementarias.

El profesorado se formó en las distintas áreas de los proyectos de innovación como pueden ser, por ejemplo el área stem o el área computacional. Algo novedoso para nosotros porque no lo habíamos hecho nunca desde el conservatorio de música ni del de danza y, conseguimos abrir nuestros enfoques a unas disciplinas que hasta ahora no habíamos aplicado en los conservatorios, ni en nuestras aulas, ni con el alumnado. Creemos que nos va a enriquecer tanto a nosotros como al alumnado porque son nuevos abanicos y todo ello nos enriquece día a día.

Realidad virtual en CPD “José Granero”

Participación del profesorado de ambos centros en los diferentes cursos de innovación docente realizados en el CPD José Granero.

Las áreas se profundizaban como una formación específica realizando ponencias externas. Tuvimos la suerte de que viniera Eva Viera y el profesor del IES Azuer en la que hacíamos primeramente un enfoque muy moderno de taller práctico para el profesorado de música y danza, en el que las nuevas tecnologías eran el protagonista.

Por ejemplo; hacíamos grabaciones de cómo se siente uno al levantarse, fue uno de los vídeos con distintos

enfoques, viendo como cada uno se siente y a su vez como se aplica y se conocen nuevas metodologías y, en este caso enfoques.

Continuamos la formación con las gafas de realidad virtual en la que tuvimos la suerte de tocar instrumentos, realizar visionado de cuestiones en 3D y sobre todo pasear por un museo, subir en una montaña rusa ...etc. En la que el profesorado disfrutó muchísimo y estaríamos

encantados que el alumnado también las probara.

Seguidamente, durante el presente curso en la fase de desarrollo del proyecto de innovación, verán la luz las dos principales acciones que son; la revista digital en la que estamos inmersos ambos centros y, sobre todo, la muestra artística que tendrá lugar en el escenario del auditorio de Puertollano.

Finalmente, durante el curso 25/26 se llevará a cabo la fase final del proyecto de innovación que es la difusión y evaluación del mismo.

P: ¿Qué se lleva tu corazoncito de “Cuerpos Sonoros”?

R: Pues mi corazoncito se llena, se llena cuando me siento y veo “Cuerpos Sonoros” por que es algo a lo que le tengo mucho cariño por la historia que conlleva y la historia que llevo, en este caso en concreto con este centro en Puertollano y ya no solo con danza sino danza y música. Es algo que a mí me llena muchísimo, la danza la desconocía anteriormente.

Yo siempre he trabajado en un conservatorio de música, he estudiado en un conservatorio de música pero desde el año 2009 tengo la suerte de formar parte de la familia “ José Granero”, en este caso del centro que lleva ese nombre y quiero seguir muchos años más en este proyecto que es de carácter bienal.

Hay que mantenerlo durante muchas décadas porque es algo que cuando el alumnado, las familias, he incluso el público en general tiene la suerte de sentarse a verlo, lo goza muchísimo porque es un arte que estamos expresando el alumnado, el profesorado y toda la comunidad educativa y en el que el alumnado finalmente es el mayor partícipe y eso es lo que nos interesa, que el alumnado se forme y a la vez se muestre. Es una gran experiencia para ellos.

Seguimos con la entrevista a Directores de “Cuerpos Sonoros”

(Por: M^aGuadalupe Narciso Díaz)

Ahora le toca el turno al director del CPM Pablo Sorozábal de Puertollano y director musical del proyecto; **Rafael Ramírez**.

Veamos, en su caso ,que nos cuenta sobre “Cuerpos Sonoros”:

P:¿Qué es “Cuerpos Sonoros” y cómo surge la idea de crear un proyecto que combine danza y música en el conservatorio?

R: ”Cuerpos Sonoros” es, ante todo, un proyecto que nos transmite muchísima emoción e ilusión. Poder compartir el trabajo que realizamos con nuestros compañeros de danza es, además de una experiencia apasionante, una oportunidad nada usual ya que no es lo más normal que en una ciudad haya un conservatorio de danza y otro de música y, casualmente aquí en Puertollano contamos con este gran privilegio compartido únicamente con la ciudad de Albacete.

“Cuerpos Sonoros” siendo fiel a la realidad, ya existía cuando yo llegué pues es este mi sexto curso en el centro. Sí recuerdo que al llegar aquí, David Cava, director en ese momento, me dijo:vas a llevar la banda y la orquesta y uno de los proyectos más fuertes que hay en este conservatorio: “Cuerpos Sonoros”. Esa fue realmente la primera vez que yo tuve contacto con este proyecto.

En este sentido, puedo decir, que me pareció un proyecto muy ambicioso y que una vez tuve la ocasión de poder llevarlo a cabo pude corroborar la transcendencia del mismo. Dentro del formato bianual, esta es ya la segunda vez que tengo la suerte de poder formar parte en primera persona.

P: En cuanto a la puesta en escena, ¿cómo se combinan la coreografía y los elementos musicales para crear una experiencia audiovisual única para el público?

R: Bueno, pues evidentemente detrás de un proyecto de coordinación así lo que hay es muchísimo trabajo, un trabajo de la parte coreográfica, un trabajo por parte del director musical y un gran trabajo con los componentes de la banda.

¿Cómo lo hacemos? como digo, con un trabajo y un conocimiento de la partitura exhaustivo que llegue al punto de que al comenzar los ensayos conjuntos, los alumnos (la banda) como grupo sean totalmente flexibles para poder cambiar tempos, dinámicas, dirección de frase o carácter y poder así responder tanto a las demandas y necesidades de la parte del baile como a la magnitud musical de las

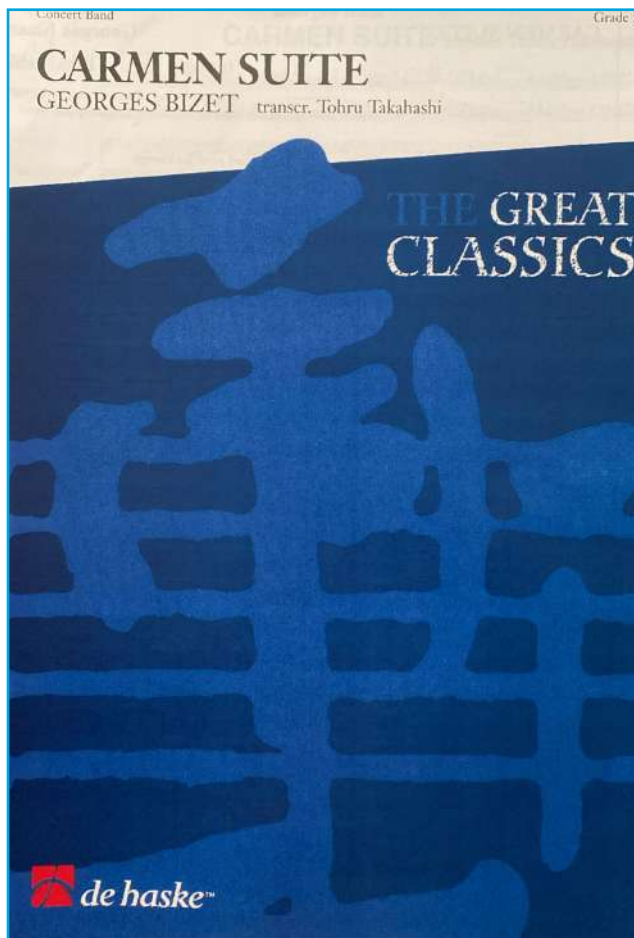
Entrevista al completo del director del CPM Pablo Sorozábal y director musical del proyecto.

¿Y, para ellas?, ¿qué supone participar en “Cuerpos Sonoros”?

Captura el QR

obras elegidas.

P: ¿Cómo se seleccionó el repertorio musical para este espectáculo y qué criterios se tomaron en cuenta para elegir las piezas que acompañarán a los bailarines.?

R: En este tipo de proyectos lógicamente, hay una primera lluvia de ideas con la premisa de darle en esta edición un formato temático en contraposición a ediciones anteriores donde convivían dos líneas independientes; banda y orquesta.

Cada dos años iremos cambiando ambas formaciones en busca de esa idea de imprimir unidad al espectáculo.

Concretamente, para esta edición hubo diferentes propuestas entre las que podemos citar:

Los cuadros de una Exposición de M. Mússorgski en una edición para la banda de los alumnos del Conservatorio Superior de Música de Albacete de dirección musical, si bien finalmente, nos decantamos por otra propuesta conformada por **Carmen de G. Bizet** y **Capricho Español de N.R. Korsakov**, dos compositores no

españoles que en este caso, escriben sobre temática

española o flamenco, sobre estos aires “tan nuestros”. Fue una propuesta que nos gustó mucho a los dos centros, tanto a los coreógrafos como, en este caso, a la dirección musical y a los alumnos, porque no tenemos que olvidarnos que estamos en un proyecto de innovación y un proyecto pedagógico, es decir, la importancia del alumnado, su motivación y que suponga un reto para ellos, al mismo tiempo que se estén nutriendo durante todo el proceso es, simplemente fundamental.

P: ¿Se han realizado adaptaciones o arreglos específicos de las composiciones originales para ajustarlas a las necesidades de la coreografía?

R: Sí, evidentemente se tienen que realizar, ya que como digo son dos composiciones originales para orquesta y se ha tenido que adaptar a nuestro instrumento, a la banda como tal. **Carmen** será una adaptación de **Tohru Takahashi** y **Capricho Español** una adaptación para banda militar de **Frank Winterbottom**.

Además, de manera independiente, ha habido incluso que hacer algún arreglo para completar, en este caso Carmen. Quiero citar a **Francisco Antonio Moya** que realizó un arreglo de las Seguidillas y a **Esther Alcaide** nuestra compañera de fundamentos de composición que ha hecho una reinstrumentación de este mismo arreglo porque el primero de ellos estaba concebido para orquesta de cuerda.

Citar también dentro de las seguidillas, a **Gustavo Ramírez** que ha realizado una adaptación de acompañamiento para completar una improvisación de guitarra flamenca que pondrá el punto y final al concierto.

P: ¿Podrías hablarnos de los compositores de las piezas seleccionadas y cómo su estilo se relaciona con la danza que se interpretará?

R: Creo que son dos compositores de los que hay muy poco que decir en el sentido de que ambos, tanto **Bizet** como **Korsakov**, son dos “catedrales” dentro del mundo de la composición que además nos aportan ese sentido único que quisimos dar con el tratamiento de la música española desde una perspectiva externa. Son sin duda, con la música aplicada a la danza, dos compositores con una energía compositiva única para el proyecto que nos ocupa.

Yo estoy muy contento de trabajar a estos dos grandes maestros ya también para la banda es una gran oportunidad de abordar composiciones orquestales pues aquí en el conservatorio, generalmente trabajamos obras específicas para banda.

P: ¿Que tipo de agrupación musical está participando en el espectáculo y cómo se coordinan los músicos con los bailarines durante los ensayos?

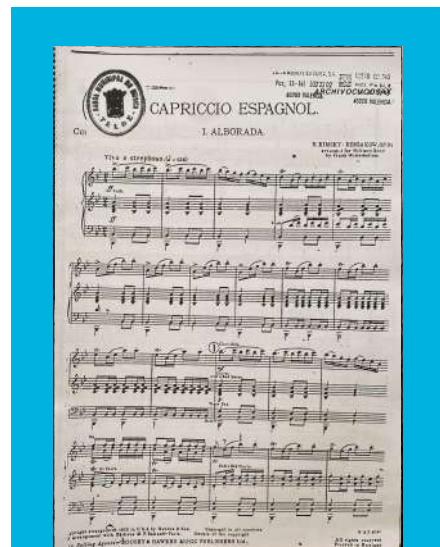
R: La formación será la banda de 3º a 6º de Enseñanzas Profesionales con la colaboración de algunos alumnos de 1º y 2º de la mismas enseñanzas y de algunos profesores que van a participar para completar las voces de determinadas especialidades como saxofón, clarinete, fagot o tuba.

Trabajar este tipo de música que no es original para banda supone una concepción totalmente diferente con unas perspectivas sonoras muy distintas y, como he dicho ya antes, cuando ellos tengan asimilado todo lo aprendido, va a ser muy divertido el hecho de tener que reaccionar, en este caso a las directrices del director musical para ensamblar música y danza de manera milimétrica musicalmente hablando

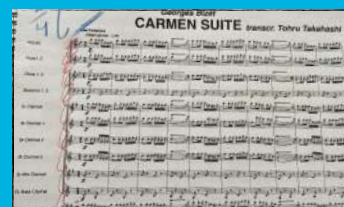
Resulta muy apasionante, y así se lo hago saber a los alumnos, la labor del director cuando se hace música con algún artista externo, en este caso, la danza para conciliar la dupla baile- música añadiendo ese plus a la ya compleja labor del director y al contenido técnico interpretativo de las obras.

P: ¿Han surgido desafíos al integrar la música y la danza en vivo especialmente en términos de tempo y sincronización entre los dos grupos?

R: Si, efectivamente. En los ensayos por supuesto que trabajan este tipo de adaptaciones pero, lo más interesante de ello es que a medida que los ensayos van fluyendo, a medida que la música se va interiorizando hay cierta tendencia a llevar el tempo hacia adelante, es decir, a ir más rápido en los tiempos más dinámicos o a recrearse en el fraseo de los tiempos lentos por citar algunos ejemplos. Es entonces cuando, como he dicho anteriormente, la

Nicolái Rimski-Kórsakov

Georges Bizet

labor de la dirección musical toma más importancia aún si cabe.

No podemos obviar por otra parte, la sensación de unos alumnos en formación al tocar ante mil personas, en un escenario como el Auditorio Municipal y con un programa como el que estamos abordando. Gestionar todas las emociones, la adrenalina y la fuerza de la música y la danza es sin duda una experiencia única.

P: ¿Qué se lleva tu corazoncito de “Cuerpos Sonoros”?

R: Voy a ser breve: pasión.

Carmen: El Icono de la Rebeldía que Trasciende el Tiempo

(Por : Mariano Castellanos Marchante)

Desde su origen en la literatura hasta su consagración en la ópera, **Carmen** ha cautivado a generaciones.

La historia de la cigarrera sevillana creada por **Prosper Mérimée** y llevada a la música por **Georges Bizet** es mucho más que un relato de amor y tragedia: es un símbolo de independencia, desafío y pasión que sigue vigente en la actualidad.

Del Papel al Escenario: La Evolución de un Mito

Publicada en 1845, la novela de Mérimée se inspiró en relatos sobre mujeres andaluzas de carácter indomable. Sin embargo, fue Bizet quien, en 1875, transformó a Carmen en un ícono global con una ópera que, pese a su estreno polémico, se convirtió en una de las más interpretadas de la historia. Su protagonista, una mujer libre y dueña de su destino, rompió los esquemas de la época y marcó un punto de inflexión en la representación femenina en la música y el teatro.

Eugenia de Montijo y la Inspiración Real Detrás de Carmen Pocas veces se menciona el posible vínculo entre Carmen y **Eugenia de Montijo**, emperatriz de Francia y una de las mujeres más influyentes del siglo XIX. Española de nacimiento y aristócrata en la corte de Napoleón III, Eugenia mantuvo una estrecha relación con Mérimée y pudo haber sido clave en la construcción del personaje de Carmen. Ambas compartían una fuerte personalidad, un poder de seducción innegable y una vida marcada por la lucha contra las normas establecidas.

Carmen y la Historia: Un Símbolo de Rebeldía

Más allá del escenario, el espíritu de Carmen resuena con momentos clave de la historia de España, en particular con la resistencia contra la ocupación napoleónica (1808-1814). La figura de la gitana rebelde representa, en muchos sentidos, la lucha de un país contra la imposición extranjera y el deseo de libertad. La visión que Francia tenía de España en el siglo XIX —exótica, pasional y desafiante— quedó reflejada en la ópera y en la construcción del personaje.

Del Ballet a la Cultura Pop: Carmen en las Artes.

Recurrente en la danza, la pintura y el cine. Su historia ha sido interpretada en el ballet clásico por Roland Petit, en la danza española por Antonio Gades y en versiones contemporáneas que exploran nuevas lecturas del personaje. En las artes plásticas, su imagen ha inspirado a artistas como Édouard Manet y Pablo Picasso consolidándose como un ícono visual de la pasión y la rebeldía.

Carmen en el Siglo XXI: Una Figura Reinventada

Si Carmen viviera en la actualidad, sería una mujer empoderada, dueña de su destino y con múltiples facetas. Podría ser una activista, una emprendedora en la industria de la moda o una líder de opinión en redes sociales. Su carisma, su independencia y su espíritu transgresor la convertirían en un referente de libertad en el mundo moderno.

Un Mito que Nunca Muere

Más de un siglo después, Carmen sigue viva. Su historia continúa reinventándose en la música, la danza y el arte, manteniendo intacto su magnetismo. La pasión que despierta en cada nueva generación es prueba de que su fuego jamás se extinguirá.

Ecología de la sociedad: Entrevista Ficticia a una Carmen del SXXI

(Por : Mariano Castellanos Marchante)

La última confesión de un mito inmortal:

Pregunta: Carmen, han pasado siglos desde que Prosper Mérimée escribió tu historia y Georges Bizet la transformó en ópera. ¿Quién eres realmente?

Carmen: ¿Realmente importa? Soy todas y ninguna. Una historia contada por los hombres, escrita con miedo y deseo a partes iguales. Soy la voz de las que nunca pudieron hablar, el eco de cada mujer que se atrevió a ser libre

Pregunta: Eres símbolo de libertad, pero también de tragedia. Tu destino siempre ha estado marcado por la fatalidad.

Carmen: ¿Fatalidad? No, elección. Si mi destino es morir, prefiero hacerlo de pie antes que vivir de rodillas. Lo que asusta no es mi muerte, sino mi vida. Una mujer que elige es más peligrosa que mil espadas desenvainadas.

Pregunta: Francia te ha convertido en un mito. Pero España, tu tierra, ¿te reconoce?

Carmen: España es fuego y ceniza, pasión y condena. Me teme y me adora a partes iguales. Aquí nací, aquí me odian, aquí me recuerdan. Los franceses me vistieron de exotismo, pero yo fui gitana, cigarrera, amante y bandolera antes de convertirme en espectáculo.

Pregunta: Hablando de amor, tu historia está marcada por hombres que te han deseado, poseído y, finalmente, destruido. ¿Qué opinas de Don José?

Carmen: Un pobre diablo. Creyó que su amor era suficiente para encadenarme. Pero el amor que ata no es amor, es celda. No lloro por él, lloro por todas aquellas que todavía caen en las mismas redes.

Pregunta: ¿Y si hubieras nacido en el siglo XXI? ¿Quién serías?

Carmen: Sería influencer, sería cantante de flamenco urbano, sería política rebelde. Sería todo lo que incomoda, todo lo que rompe. Mi falda roja sería un eslogan, mi flor en el pelo una bandera. Seguiría desafiando las reglas, porque el mundo cambia, pero el miedo a la mujer libre sigue siendo el mismo.

Pregunta: Hoy se habla de feminismo, de derechos, de equidad. ¿Eres un icono feminista?

Carmen: No me gustan las etiquetas. Pero sé que soy lo que muchas han sido y muchas serán: una mujer que decide. Y eso es la revolución.

Pregunta: ¿Tienes miedo a ser olvidada?

Carmen: ¿Olvidada? No, mi historia seguirá viva mientras una sola mujer cante una habanera mientras una sola bailarina levante su falda con descaro, mientras un solo hombre tiemble ante la idea de que no lo necesito. Yo no muero. Yo ardo. La noche avanza. Carmen se levanta, deja la copa vacía y se pierde entre las sombras de la ciudad. Quizás nunca estuvo aquí. Quizás siempre ha estado en todas partes. Quizás siempre estuvo en mi ideal de mujer.

Carmen – Creación dancística en Cuerpos Sonoros 2025

Texto: Cristina Henríquez Laurent en colaboración con el profesorado participante.

- I. Preludio
- II. Les Toreadors
- III. Aragonaise
- IV. La Garde Montante
- V. Intermezzo
- VI. Habanera
- VII. Les Dragons d'Alcala
- VIII. Chanson du Toreador
- IX. Danse Bòhème
- X. Seguidilla

El CPD José Granero aborda la creación dancística de esta pieza desde el carácter rebelde y apasionado que conforma el mito de Carmen, y que Georges Bizet transformó en ópera. Las diferentes piezas musicales que conforman esta suite interpretada por la Banda del CPM Pablo Sorozábalson coreografiadas por el profesorado de danza clásica, española y contemporánea. Sin aferrarse al desarrollo argumental completo, pero con los ingredientes fundamentales que nos recuerdan a la trama, cada escena evoca un elemento característico de esta historia inmortal.

Música y danza van de la mano en esta creación; el movimiento se aprovecha de la dinámica y agógica de cada tema musical, de forma que los contrastes entre lo delicado y lo vivaz se hacen protagonistas de esta obra coral. En efecto, no encontramos una sola Carmen protagonista, sino que el personaje es encarnado de manera colectiva en varias de las escenas; por otro lado, los intérpretes masculinos dan vida a los personajes del torero y el militar, evocando entre todos las relaciones y pulsiones que son el motor de la obra original.

Para el alumnado de danza, esta obra ha supuesto un hermoso reto interpretativo, desarrollándose a la par la expresividad y los elementos más técnicos en cada propuesta. Desde la expresión propia a la coordinación del trabajo grupal, la conexión de la danza con la música hace de esta creación un paso más en el desarrollo artístico y personal de nuestros alumnos y alumnas.

I. Preludio Pieza exclusivamente musical

II. Les Toreadors Coreografía: Andrea García de la Santa Rivera.

1º y 2º de Danza Española

La danza estilizada con base de flamenco es el lenguaje de esta pieza. La coreografía se apoya en la estructura y línea melódica de la pieza musical, resaltando su energía y agógica, con lo que la precisión rítmica se hace fundamental para su interpretación.

Se presenta la figura del torero, con su porte, fuerza y elegancia. Así, uno de los elementos dancísticos más importantes de esta pieza son los marcajes y desplantes.

III. Aragonaise

Coreografía: Olga Arenas García – Casarrubios

6º de Danza Clásica

Esta pieza evoca, desde la danza clásica, el ritmo y carácter del folclore español, y presenta la tensión y frenesí propios de la trama de Carmen. A través de un tempo vivaz y dinámicas cambiantes, la danza se desenvuelve en rápidos giros, desplazamientos en el espacio y posturas estilizadas, subrayando los enérgicos acentos de la música.

IV. La Garde Montante

Coreografía: Mariano Castellanos Marchante

3º Danza Clásica

El lenguaje de esta escena es la danza clásica, recreándose el encuentro en la taberna entre las trabajadoras de la tabacalera y los soldados al mando de José. Un grupo de jóvenes actúan en sincronía con un propósito común, el coqueteo entre las chicas y los soldados.

La energía y vivacidad conviven con la limpieza técnica, la musicalidad y elementos concretos como el uso preciso del *épaulement*, los *port de bras* delicados a la par que enérgicos, así como la pantomima que nos lleva a un carácter lúdico y colectivo.

V. Intermezzo

Coreografía: María Mateo Molina

1º Danza Clásica

Por medio de la danza clásica, en este *Intermezzo* se presenta la idea de amor universal, al margen del amor romántico. El círculo simboliza la comunidad, el acompañamiento entre personas, y a la vez alude al carácter envolvente de la música. La coordinación grupal, la escucha corporal y la sincronía con la música son los objetivos que subyacen en esta delicada pieza.

VI. Habanera

Coreografía: Elena Lorente Pachó

4º Danza Clásica

Esta pieza presenta la seducción propia de la *Habanera* a través de tres intérpretes, que representan a Carmen. El estilo utilizado es la danza clásica, con pinceladas de danza neoclásica y contemporánea, siguiendo el aire de innovación de la escuela cubana y rusa en su tiempo con elementos como el paralelo y

el redondo, junto con el carácter español. El uso de las puntas es un reto que se conjuga con el del mantón y el estilo de la pieza, que refleja lo bravío de Carmen, a través de los diferentes matices que conforman la expresividad de este personaje.

VII. Les Dragons d'Alcala

Coreografía: Alicia Juárez Notario
2º Danza Clásica

Esta pieza, a caballo entre la danza clásica y neoclásica, presenta un diálogo bailado entre un grupo de amigas. Por medio de un lenguaje muy simbólico y personal, las bailarinas evocan los personajes de Carmen, Don José y Escamillo, al tiempo que sus vestidos - negros con una flor roja que parece manar sangre – son un sutil vaticinio del destino de Carmen. La coreografía se apoya en la música, que también semeja un diálogo entre instrumentos. Un original elemento formal es la figura colectiva del toro, que antecede a la escena siguiente.

VIII. Chanson du Toreador

Coreografía: Mª Rocío Rodríguez Calero
5º Danza Clásica

Una de las piezas más icónicas de Carmen es la *Chanson du Toreador*. En este caso el código de la danza clásica nos presenta la figura del audaz torero Escamillo junto a sus bravas compañeras. La complicidad y atrevimiento de las bailarinas no hacen sino subrayar las evoluciones del torero, que simbolizan su valentía y arrojo.

IX. Danse Bohème

Coreografía: Cristina Henríquez, con la colaboración de Andrea García de la Santa Rivera
1º a 6º Danza Clásica, 1º y 2º Danza Española

Danse Bohème presenta el mundo fervoroso y visceral de la fiesta en la taberna. En este lugar confluyen los diferentes personajes y grupos que hemos conocido a lo largo de las diferentes escenas de nuestra *Carmen*, construyendo un clima que va *in crescendo*, junto al frenesí de la música desembocando en un enérgico final. Conviven por tanto los códigos de la danza clásica, la contemporánea y la danza española, simbolizando la unión del grupo.

X. Seguidilla

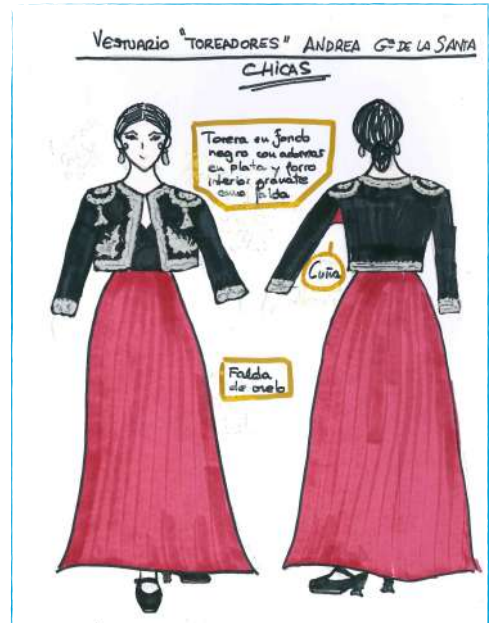
Coreografía: Silvia Rincón Escudero
4º, 5º y 6º Danza Española
Guitarra: Juan Carlos de Guadix, Eloísa Prieto Rivas y Víctor Díaz-Hellín

Esta pieza final representa la atracción entre el personaje de Carmen y el soldado francés. Las catorce intérpretes femeninas conforman a una Carmen en mayúsculas; entre ellas y el bailarín se establece una historia de seducción por medio de la danza teatro, la danza estilizada y el flamenco.

Atendiendo a la música se distinguen dos partes: una primera interpretada por la banda, en la que la melodía sutil y pícaro lleva al cuerpo a un estado de cadencia y seducción; en segundo lugar, la guitarra flamenca refuerza el brío y la fuerza de la atracción.

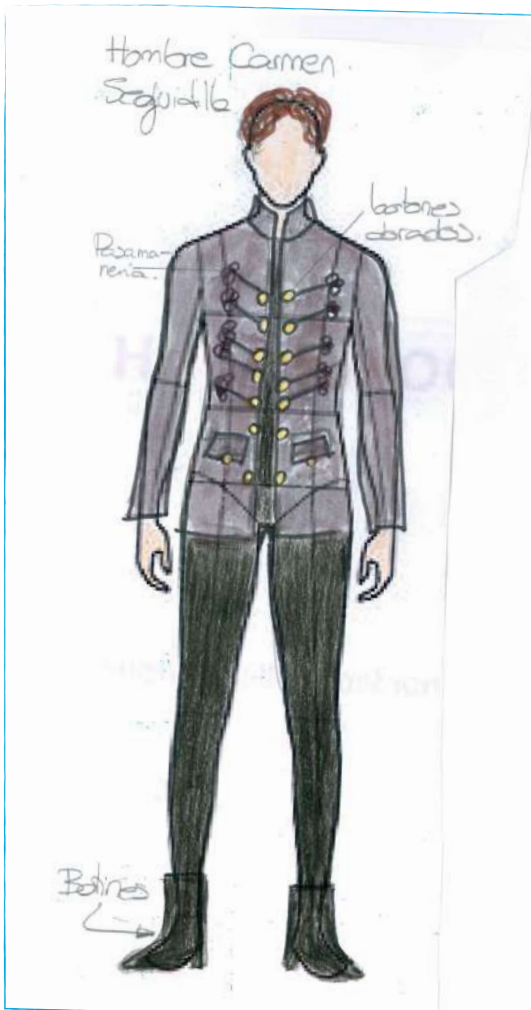
En esta unión de baile puro y expresividad teatral, conviven la volatilidad de la bata de cola y el mantón flamenco con el ímpetu de los zapateados, braceos y marcajes, resultando un conjunto fuerte y emocional al tiempo.

Figurines Carmen

"Capricho Español" de Rimsky-Korsakov: Un Viaje Musical y Danzado por España

Música, danza y mucho duende

(Por: Mariano Castellanos Marchante)

Si alguna vez has escuchado Capricho Español de Nikolái Rimsky-Korsakov, seguro que te has sentido transportado a una España llena de color, ritmo y alegría. Pero, ¿sabías que su compositor nunca pisó suelo español? Aun así, logró capturar el alma de nuestra música con una precisión y energía impresionantes.

Esta obra, escrita en 1887, es un auténtico torbellino de emociones, con melodías pegadizas, cambios de ritmo electrizantes y una orquestación que parece hecha a medida para la danza. No es de extrañar que muchos coreógrafos hayan caído rendidos ante su encanto, llevándola al escenario en múltiples versiones. En este artículo, vamos a sumergirnos en la historia de Capricho Español, desde su origen hasta sus adaptaciones en el mundo de la danza. También descubriremos algunas curiosidades que probablemente no conocías sobre:

Un ruso enamorado de la música española que nunca visitó España

¿Cómo se le ocurrió a Rimsky-Korsakov componer algo tan español?

Aunque nunca visitó España, Rimsky-Korsakov tenía una gran fascinación por nuestra música. Leía sobre nuestras tradiciones, estudiaba partituras y escuchaba relatos de viajeros. Su fuente principal de inspiración

fueron las canciones y danzas populares que otros compositores rusos ya habían explorado antes que él, como Glinka.

Inicialmente, Capricho Español iba a ser un conjunto de estudios para violín, pero pronto el compositor se dio cuenta de que tenía entre manos algo mucho más grande. Así, decidió convertirlo en una suite orquestal dividida en cinco movimientos:

Alborada – Un amanecer festivo con percusión y un ritmo que invita a moverse.

Variaciones – Una melodía que va cambiando y viajando por distintos instrumentos.

Alborada (repetida) – Vuelve la energía del primer movimiento, pero con más brillo.

Escena y canto gitano – Un momento más lírico y misterioso.

Fandango asturiano – Un final explosivo que nadie puede escuchar sin mover los pies.

Desde el primer compás, Capricho Español es pura chispa y vitalidad, con una instrumentación que hace que cada nota cobre vida.

Una obra que conquistó al público desde el primer día

Cuando se estrenó en 1887 en San Petersburgo, el público y la crítica quedaron maravillados. La obra fue un éxito instantáneo, y su brillante orquestación la convirtió en una referencia para otros compositores, como Ravel o Debussy.

Pero, más allá de su impacto en la música clásica, Capricho Español ayudó a reforzar la imagen romántica de España en el extranjero. Durante el siglo XIX, la cultura española era vista como exótica y llena de pasión, y esta obra encajaba perfectamente en esa visión.

Capricho en el escenario: versiones coreográficas

Con una estructura rítmica ideal para la danza, Capricho Español ha sido objeto de múltiples adaptaciones coreográficas. Desde las versiones neoclásicas de Michel Fokine hasta las innovaciones contemporáneas, la obra ha inspirado tanto al ballet como al flamenco, que ha resaltado su raíz española con zapateados y giros vertiginosos. Su legado trasciende la música clásica: ha aparecido en cine y publicidad, ha sido adaptada para piano e incluso ha servido de inspiración para espectáculos circenses.

Más de un siglo después, Capricho Español sigue brillando, ahora con una nueva vida gracias a un innovador proyecto que une conservatorios de danza y música, asegurando que su energía y espíritu continúen cautivando a las nuevas generaciones.

Capricho Español – Creación dancística en Cuerpos Sonoros 2025

Texto: Cristina Henríquez Laurent en colaboración con el profesorado participante

I. Alborada

II. Variazioni

III. Alborada

IV. Escena y canto gitano

V. Fandango asturiano

Cuerpos Sonoros presenta en su primera parte Capricho Español, de Nikolái Rimski-Kórsakov, interpretada musicalmente por la Banda del CPM Pablo Sorozábal y con la danza creada por el CPD José Granero.

La obra al completo está basada en melodías españolas y en el desarrollo de su potencial a través de la orquesta, en este caso banda de música. Por parte de las docentes de danza que participan en la elaboración de las coreografías para esta obra, la intención es hacer visible esta esencia, por medio de los lenguajes que se trabajan en la danza española más algunas aportaciones de la danza contemporánea.

Gracias a este tipo de trabajo, que suma a la complejidad de la música el factor de ser música en vivo, el alumnado de danza puede realizar un amplio trabajo interpretativo, desarrollando una gran escucha, desempeño técnico y expresividad, que es complementario a la labor diaria del aula de danza e integra la formación de un bailarín o bailarina.

Ha sido una tarea difícil compaginar el trabajo coreográfico con las clases pero es un esfuerzo que permite a nuestro alumnado el enriquecerse con conocimientos y experiencias altamente valiosos.

Alborada

Coreografía: María José Jiménez Prats
5º y 6º Danza Española

Alborada abre el espectáculo con la Escuela bolera, que con su vigor y brillo característico se desarrolla en total consonancia con la partitura musical. Se trata esta de una obra musical que juega con elementos de la música folclórica española y presenta ritmos vivos y melodías vibrantes, lo cual es idóneo para la interpretación de la escuela bolera.

Esta "canción de la mañana" comienza con un empuje orquestal completo que abre los ojos, del cual emergen los solos de clarinete y violín (en la obra sinfónica); la danza sigue este desarrollo por medio de la forma y la expresión de la escuela bolera, que distinguimos por su coquetería, gallardía, serenidad en el rostro, agilidad, técnica y aire pizpireto.

Lo más importante de la pieza es el carácter del torso y el braceo que están íntimamente conectados, no solo biomecánicamente, sino también por esa disociación que se da en la Escuela bolera: velocidad y agilidad en los pies para la ejecución virtuosa de los pasos en contraste con la serenidad, suavidad y coquetería con una tendencia más estática en la parte superior. La sincronización y coordinación del grupo es uno de los mayores retos de esta pieza, considerando que cada alumna tiene cualidades diferentes.

Variazioni

Coreografía: Cristina Henríquez Laurent
3º y 4º Danza Clásica

Siguiendo el ánimo de Rimsky Korsakov, esta pieza aborda algunos rasgos de "lo español" a través de movimientos o figuras evocadoras de la danza española, tratadas desde la amplitud de miras de la danza contemporánea y de algunos movimientos específicos de torso propios de la *modern dance*. Se aprovecha la lentitud de la obra musical para trabajar la elegancia, el peso y especialmente la composición de la imagen. Apoyándose en la estructura musical, el numeroso grupo de bailarinas y bailarín evolucionan en la estructura de estas Variaciones; entre el diálogo de pregunta y respuesta y la contundencia del *tutti*, la verdadera protagonista es la escucha grupal y musical.

Escena y canto gitano

Coreografía: Margarita del Hoyo Guerra (4º y 5º curso Danza Española) y Elena Tejedor Moreno (3º y 4º Danza Española)

El lenguaje de la *Escena* es la danza estilizada: aunque prescinde de las castañuelas, hace uso del tipo de movimiento y expresividad propios de este estilo dancístico.

La expresividad de la melodía, plena de modulaciones y ralentizaciones, se ha interpretado en la danza por medio de la capa y el mantón, en un baile de pareja. Se trata de una sección lenta y apasionada, en la que aparece el tema musical más característico de Capricho Español, antecedendo al poderoso *crescendo* del Canto Gitano, que le sigue. Respondiendo a la riqueza de los instrumentos musicales, la danza presenta dos tipos de diálogo: el de cada intérprete con su elemento, y la relación entre bailarín y bailarina, que con su danza dan cuerpo a la línea melódica de la flauta, las trompas y las trompetas. Destaca el uso técnico de los elementos de cada intérprete, la sincronización con la música y con la pareja, así como el trabajo espacial y la pantomima.

Canto gitano busca reflejar la intensidad y el alma de la danza española. La danza estilizada, que ofrece una gran libertad expresiva, a la vez que mantiene una conexión profunda con las raíces de la danza española, es también el código de esta pieza.

La idea central es mostrar la lucha interna y la fuerza desbordante del espíritu gitano, con todo el misterio, pasión y sufrimiento que esta cultura encierra. La pieza busca evocar esa energía tan característica que surge del encuentro entre la música y el movimiento, en la que cada gesto refleja un sentimiento profundo.

La potencia de la música impulsa a los bailarines a expresar toda esa fuerza. En particular, los cambios de tempo e intensidad han inspirado momentos de gran explosión emocional, pero también de reflexión. Uno de los elementos dancísticos más importantes es el zapateado; se trata de un paso cargado de energía, que junto con la fuerza rítmica de la música, crea un momento muy potente dentro de la coreografía.

Un gran logro de *Escena y Canto gitano* pieza es la comprensión de la danza estilizada, siempre en profunda conexión con la música. La pasión y la fuerza de la música de Rimsky-Korsakov se plasma verdaderamente en los cuerpos.

Fandango asturiano

Coreografía: María Victoria González Jurado
1º a 6º Danza Española

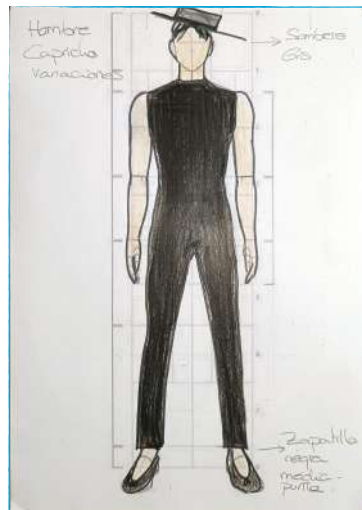
Esta pieza busca capturar el espíritu festivo y dinámico del folclore español, siguiendo la idea original de Rimsky Kórsakov, que se inspiró en la música española.

En este sentido, la coreografía subraya los elementos de la música tradicional: acentos rítmicos vivaces, cambios de dinámica y variaciones de tempo, que sugieren contrastes entre movimientos suaves y explosivos. El uso de ritmos sincopados hace que se puedan incorporar pasos rápidos y precisos; el movimiento de la coreografía no hace sino resaltar la colorida instrumentación de la pieza musical, que a su vez es una evocación de nuestra música folclórica. Es un auténtico reto el dominar tanto estos ritmos como las transiciones de tempo. En esta pieza cargada de dinamismo, energía y alegría se realizan diferentes dibujos coreográficos sobre la escena, por medio de saltos, giros y desplazamientos.

Fandango asturiano reúne a todos los cursos de la especialidad de Danza Española, lo cual hace que los alumnos y alumnas tengan un alto grado de motivación y disfrute. Al ser una pieza cargada de tradición, se ha logrado que consigan una potente conexión emocional, comprendiendo y transmitiendo emociones de una forma auténtica.

Figurines Capricho Español

ÍNDICE

1.Portada ;fotografía cartel de la presente edición y fotografía de directores de los centros educativos implicados en el proyecto de innovación educativa.Próximias noticias y cartelería.	
2.Entrevista a los directores del Proyecto de Innovación Educativa.....	1
3.“Carmen”: El icono de la rebeldía que trasciende el tiempo.....	9
4.Ecos de sociedad: entrevista ficticia a una Carmen del siglo XXI.....	10
5.“Carmen”: Creación dancística en Cuerpos Sonoros 2025.....	11
6.Figurines Carmen.....	14
7.“Capricho Español” de Rimsky-Korsakov: un viaje musical y danzado por España	17
8.“Capricho Español”: Creación dancística en Cuerpos Sonoros 2025.....	18
9.Figurines de Capricho Español	20
10.Créditos.....	23

[Web C.P.D José Granero](#)

[Pincha aquí](#)

Conservatorio Profesional de Danza
"José Granero"

[Web C.P.M Pablo Sorozábal](#)

[Pincha aquí](#)

Revista Digital Innovación**Publicación Febrero 2025****Edición:** Francisco Arnés Jiménez, Mª Guadalupe Narciso Díaz.**Diseño y maquetación:** Mª Guadalupe Narciso Díaz.**Fotografía:** Jesús Durán, Margarita del Hoyo, Rafael Ramírez, Mariano Castellanos, Mª Guadalupe Narciso.**Contenido Editorial:** Francisco Arnés Jiménez, Rafael Ramírez, Mariano Castellanos, Cristina Henríquez, Mª Guadalupe Narciso Díaz.**Redacción:** Mª Guadalupe Narciso Díaz.**Diseño gráfico:** Mª Guadalupe Narciso Díaz.**Ilustraciones figurines:** Margarita del Hoyo, Elena Tejedor, Vicky González.**Coordinadores de contenido:** Mª Guadalupe Narciso Díaz.**Castilla-La Mancha**