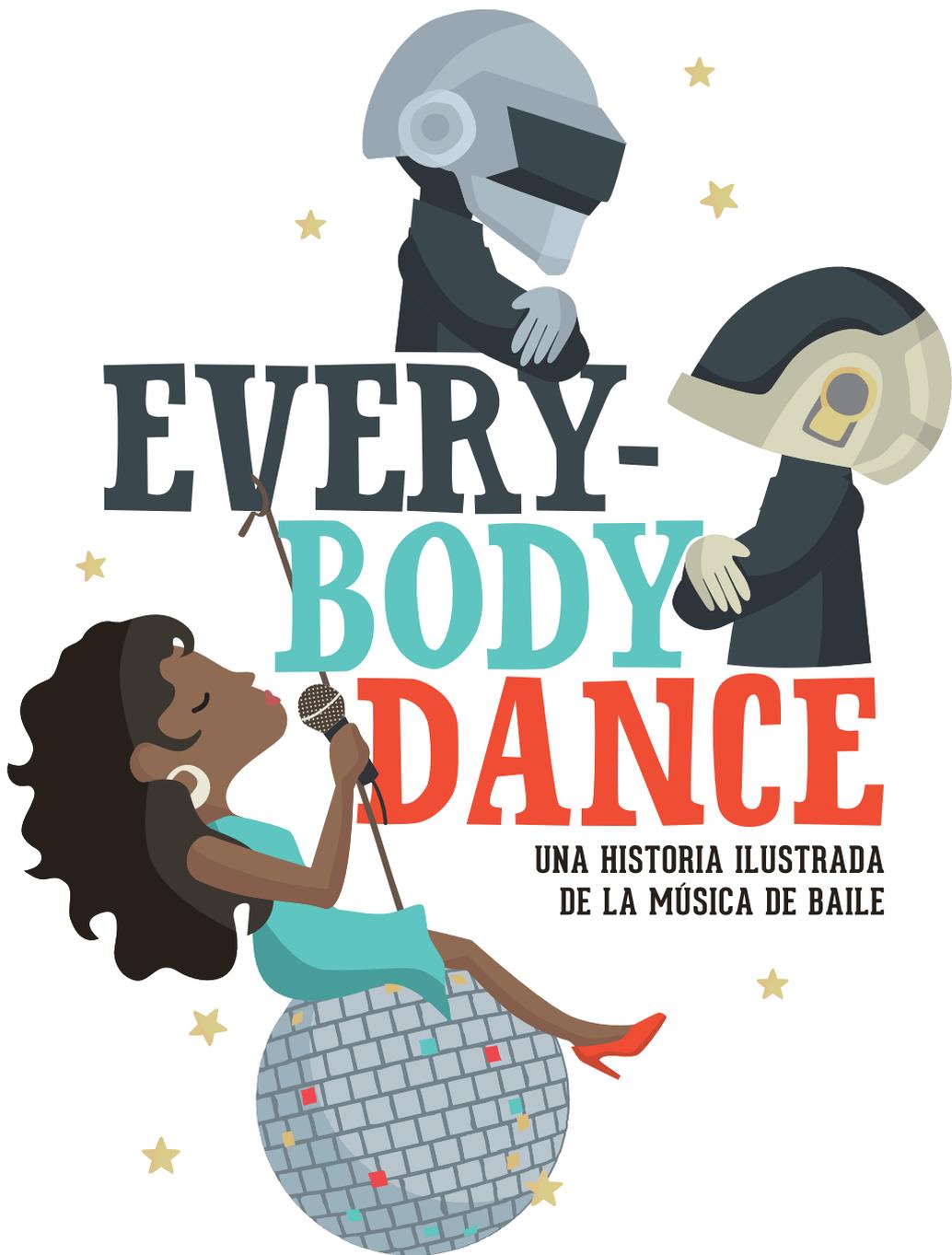

UNA HISTORIA ILUSTRADA
DE LA MÚSICA DE BAILE

SUSANA MONTEAGUDO **ILUSTRACIONES:** MARTA COLOMER-TUTTICONFETTI

SUSANA MONTEAGUDO **ILUSTRACIONES:** MARTA COLOMER-TUTTICONFETTI

© Textos: Susana Monteagudo, 2019
© Ilustraciones: Marta Colomer - Tutticonfetti, 2019

© Editorial Planeta, S. A., 2019
Lunweg es un sello editorial de Editorial Planeta, S. A.
Avenida Diagonal, 662-664 - 08034 Barcelona
Calle Josefa Valcárcel, 42 - 28027 Madrid
lunweg@lunweg.com
www.lunweg.com
www.facebook.com/lunweg
<http://twitter.com/Lunwegfoto>

Primera edición: mayo de 2019
ISBN: 978-84-17858-02-5
Depósito legal: B 5028-2019
Imprime: Egedsa

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal). Dirijase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

Impreso en España

El papel utilizado para la impresión de este libro es cien por cien libre de cloro y está calificado como papel ecológico.

ÍNDICE

EL ORIGEN DEL BAILE	8	LA MÚSICA DISCO	50
DANZANDO POR EL MUNDO	10	CHIC	52
EL BALLET	12	BEE GEES	54
LOS BAILES DE SALÓN	14	CANTANDO LOS PASOS	56
DE LA SEGUIDILLA		LA ELECTRÓNICA DISCO	
AL FLAMENCO	16	DE GIORGIO MORODER	58
LA INFLUENCIA AFRICANA	18	EURODISCO	60
EL NACIMIENTO DEL JAZZ	20	ABBA	62
EL FILÓN DE CUBA	22	LA YMO DE JAPÓN	64
EL TANGO ARGENTINO		¿EL PUNK SE BAILA?	66
Y CARLOS GARDEL	24	LA NEW WAVE SE BAILA	68
A PEQUEÑA ESCALA	26	TALKING HEADS	70
EL ÉXITO DE LOS MUSICALES	28	THE B-52'S	72
LA EXPLOSIÓN DEL SWING		DEVO	74
Y LAS <i>BIG BANDS</i>	30	EL HIP HOP TOMA LA CALLE	76
LA REVOLUCIÓN DEL ROCK		EL GLAM ROCK	78
AND ROLL	32	EL BAILE EN EL CINE:	
ÉXITOS DEL GUATEQUE YEYÉ	34	GRANDES ESCENAS	80
A RITMO DE SOUL	36	LA FIEBRE POR LOS	
LET'S TWIST	38	SINTETIZADORES	82
EL DOWNBEAT DEL FUNK	40	DEPECHE MODE	84
DE JAMAICA AL MUNDO	42	NEW ORDER	86
LA CUMBIA	44	PET SHOP BOYS	88
LA APORTACIÓN BRASILEÑA	46	LA MOVIDA TECNOPOP	
LA RUMBA CATALANA	48	EN ESPAÑA	90

AVIADOR DRO	92	M.I.A.	136
ALASKA Y DINARAMA	94	INDIETRÓNICA	138
EL DANCE POP	96	MUJERES EN LA ELECTRÓNICA DEL NUEVO MILENIO	140
MICHAEL JACKSON	98	EL TOQUE FRANCÉS	142
MADONNA	100	DAFT PUNK	144
JUSTIN TIMBERLAKE	102	LA ALEMANIA ELECTRÓNICA	146
BEYONCÉ	104	EL DANCE PUNK	148
LA CANCIÓN DEL VERANO	106	LCD SOUNDSYSTEM	150
LA NUEVA ESCUELA HIP HOP	108	EL NUEVO SOUL	152
LA CULTURA DEL BAILE Y EL DJ SUPERSTAR	110	LA ESCENA NÓRDICA	154
LA ESPAÑA DISCOTEQUERA	112	BAILANDO ROCK EN EL SIGLO XXI	156
EL ACID JAZZ	114	SEDUCIDOS POR LA MÚSICA DE BAILE	158
EL TRIP HOP	116	LA OTRA AMÉRICA EN EL SIGLO XXI	160
DEL BREAKBEAT AL BIG BEAT	118	ESPAÑA BAILA EN EL SIGLO XXI	162
JUNGLE Y DRUM AND BASS	120	LA FUSIÓN FLAMENCA	164
AMBIENT E IDM	122	DANCE DE ESTADIO	166
APHEX TWIN	124	LA NUEVA PSICODELIA	168
MOBY	126	EL REGUETÓN	170
EL TRANCE	128	EL TRAP	172
LA REVOLUCIÓN ELECTROCLASH	130	BAILES VIRALES	174
HIMNOS EN LA PISTA LGTBIQ+	132		
HEREDERAS ELECTRÓNICAS			
DE LAS RIOT GRRRLS	134		

El baile es una expresión cultural con múltiples manifestaciones. Lo que se inició en la prehistoria como una necesidad de comunicación corporal empleada en celebraciones y ritos, derivó más tarde en una práctica artística con mayor énfasis en lo estético. Ambas vertientes, la popular y la culta, conviven en la actualidad. La voz, el percudir rítmico de manos o pies y el uso de instrumentos también intervienen en la ejecución de la danza. Y es que la música ha acompañado al baile desde sus inicios.

La música apareció muy probablemente con el lenguaje. Además de la voz, las primeras expresiones musicales se creaban entrechocando las extremidades o con instrumentos rudimentarios de percusión o viento realizados con huesos, troncos o cañas.

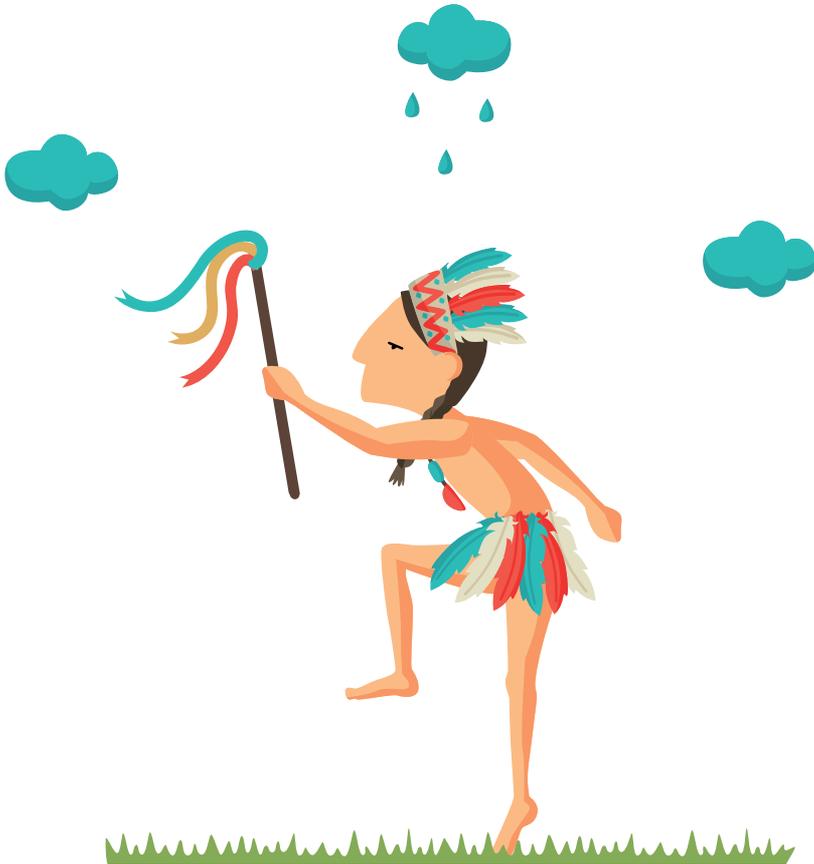
El baile mágico del Paleolítico

Una de las primeras evidencias históricas de la danza podría estar documentada en la gruta Trois Frères (Pirineos). La figura, perteneciente al Paleolítico Superior (aprox. 15.000 a. C.), representa a un hombre-bisonte con astas en la cabeza y cola que parece bailar. Entre la boca y la mano, además, muestra un objeto que podría ser un instrumento musical. El baile, en sus primeras manifestaciones, solía responder a ritos y ceremonias de carácter mágico o religioso.

La danza de la lluvia

La danza para invocar a la lluvia era un ritual habitual entre tribus de distintas culturas y latitudes. Tanto en Etiopía como China, Tailandia o Rumanía se temían las consecuencias de las sequías y se encomendaban a los dioses o a la naturaleza en una ceremonia que incluía el baile. En el imaginario colectivo es habitual asociar esta danza con los nativos americanos, especialmente los cherokee, quienes adornaban sus trajes con plumas y turquesas que simbolizaban el aire y la lluvia y bailaban en círculos.

El baile forma parte de la riqueza y diversidad folclórica de nuestro planeta. Las danzas propias de cada comunidad, con su indumentaria, música e instrumentos, son patrimonio de su cultura popular y por ello se deben preservar. Mambo, kabuki, polka, adumu, pasodoble, tango, swing, cumbia, kalamatianos... La lista es casi infinita.

Instrumentos

Los instrumentos empleados en estas danzas tradicionales pueden resultarnos tan exóticos como la indumentaria. Algunos de ellos fueron extendiéndose por diferentes regiones del mundo gracias a viajeros y colonos, como el arpa de boca o guimbarda, que emite un sonido grave y monocorde, presente en Italia, China, Austria, Mongolia o Brasil.

Bailes acrobáticos

Algunas danzas folclóricas incluyen asombrosas acrobacias al más puro estilo circense cuyo dominio precisa de una gran dedicación. Este tipo de baile busca el entretenimiento del espectador a través de giros, volteretas y saltos. El atilogwu –literalmente, «hacer magia»–, de Nigeria, es una danza donde una formación de unos seis o siete hombres bien entrenados realizan acrobacias y torres humanas al ritmo que marca la flauta de la banda. Más conocida es la danza del león de China, en la que dos bailarines dan vida a un colorido disfraz de león mientras suenan tambores, gongs, platillos o címbalos.

A golpe de cadera

El baile tenía también un importante papel en los rituales de fecundidad. Tal es el caso de un gran número de bailes tradicionales, habitualmente realizados por mujeres, cuyos movimientos sensuales requerían de un control absoluto de las caderas, como en el ote'a de Tahití, la danza del vientre árabe o la samba brasileña.

En Occidente, los bailes folclóricos y festivos de la plebe fueron adoptados por la nobleza con una función más estética que social. Fue durante el Renacimiento italiano cuando la danza empezó a considerarse un espectáculo de arte culto, emulando a la Grecia clásica. En el siglo xvii, la Francia de Luis xiv profesionalizaba el ballet y poco después se extendía por toda Europa. Vivió su época dorada durante el Romanticismo y repuntó a principios del siglo xx a través de las compañías rusas y su mecenas, Serguéi Diáguilev. Es entonces cuando surge su hermana: la danza moderna.

La pieza musical

La música que acompaña el ballet puede ser una adaptación de una obra musical o una pieza compuesta específicamente para la ocasión como *El lago de los cisnes* de **Piotr Ilich Chaikovski**, *Giselle* de **Adolphe Adam** o *El amor brujo* de **Manuel de Falla**.

Canciones

- «Vals». Adolphe Adam, *Giselle*, 1841
- «Acto II. Escena 10». Piotr Ilich Chaikovski, *El lago de los cisnes*, 1877
- «Danza del Hada de Azúcar». Piotr Ilich Chaikovski, *El cascanueces*, 1892
- «Danza del ritual del fuego». Manuel de Falla, *El amor brujo*, 1915
- «Danza de los caballeros». Serguéi Prokófiev, *Romeo y Julieta*, 1938

El espectáculo del ballet precisa de numerosos profesionales: compositores, músicos, coreógrafos, escenógrafos, bailarines... Entre los últimos destacaron Marie Taglioni, Anna Pávlova, Maya Plisétskaia, Rudolf Nuréiev o Mijaíl Barishnikov.

Isadora Duncan y la nueva danza

Inspirada por la naturaleza, el ritmo de las olas y la Grecia antigua, Isadora Duncan revolucionó la danza a través de la improvisación. La bailarina norteamericana rompió con la rigidez del ballet clásico para construir un nuevo arte orgánico, emocional y libre con el que obtuvo un gran éxito a principios de siglo xx.

La manifestación festiva y popular del baile se tradujo en acto social para las clases privilegiadas a partir del siglo xvii. Las danzas tradicionales fueron adaptadas por las cortes reales europeas y se introdujeron nuevas, como el elegante minueto del Barroco, uno de los primeros bailes de salón de la historia. Durante el siglo xix, la polca, la mazurca o el vals eran habituales en las recepciones sociales que la nobleza celebraba en sus mansiones. Las salas de baile (*ballrooms*) se abrieron al público en el siglo siguiente y se popularizaron danzas de influencia afroamericana como el charlestón. Era la eclosión del jazz, décadas antes de que el swing y el lindy hop coparan las pistas.

Grandes compositores

La música de los bailes de salón era interpretada en directo por una orquesta que alternaba bailes rápidos con otros más lentos. Animados por el auge de esta práctica social por toda Europa, numerosos compositores de renombre crearon obras para ser bailadas. Es el caso de los minuets de **Johann Sebastian Bach**, las mazurcas de **Frédéric Chopin**, las polcas de **Antonín Dvořák** y los valsos de **Johann Strauss**.

