

Compañía Nacional de Danza

Director Artístico
Joaquín De Luz

Material didáctico para Sad Case

LAURA KUMIN

MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

inaem

INSTITUTO NACIONAL
DE LAS ARTES ESCENICAS
Y DE LA MÚSICA

UE23
PRESIDENCIA ESPAÑOLA
CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA

La larga trayectoria profesional de Sol Alonso y Paul Lightfoot está estrechamente ligada al emblemático Netherlands Dans Theatre en todas sus diversas formaciones. Abarca desde su etapa como intérpretes en el NDT 2 y 1, hasta el inicio de su recorrido coreográfico conjunto en 1989 y su nombramiento como coreógrafos estables con la compañía en 2002. Desde entonces han realizado creaciones para NDT 1, 2 y NDT 3, el proyecto que estuvo activo entre 1991 y 2006 para aprovechar el talento de algunos de los excelentes intérpretes más veteranos.

En 2003 Sol León dejó de bailar para dedicarse plenamente a la creación y cinco años más tarde Lightfoot hizo lo mismo. En 2011 Lightfoot fue nombrado director de NDT y un año más tarde Sol León fue elegida asesora artística, cargos que ejercieron hasta 2020. El amplio repertorio de León y Lightfoot incluye más de 60 obras de temáticas muy variadas, pero con una identidad muy reconocible en cuanto al lenguaje y estilo.

Sad Case es una de las obras favoritas del público y, por las circunstancias en las que se creó, una de las más especiales para este dúo coreográfico. Sol León se había quedado embarazada estando en México. Siete meses más tarde en 1998, con las emociones a mil y los nervios que provocaban un inminente cambio muy importante en sus vidas, la coreógrafa recuerda que pasaba todo el día

riéndose sin saber exactamente por qué. En esta situación crearon una obra en clave de humor con el título irónico de *Sad Case*. “Mirando hacia atrás, te das cuenta de que esta energía es clave. Esas hormonas, la locura y la inquietud en relación con lo que nos esperaba fueron el cordón umbilical de esta obra,” comenta el coreógrafo.

México está muy presente en esta creación. Las músicas de mambo de Pérez Prado, el conocido bolero *Perfidia* cantado por el Trío Los Panchos, o la locura puertorriqueña de Ray Barreto con *Watusi*, entre otros temas, desatan un delicioso juego rítmico y un divertido diálogo entre el balanceo terrenal de caderas y amplios arcos de piernas y brazos que cortan el espacio.

Desde que se inicia la coreografía con la aparición bajo una luz cenital de una figura ligeramente distorsionada y aspecto casi patoso, y se inicia la música con un silbido y un grito de “¡Muchachita!” intuimos que estamos delante de una obra cómica. La bailarina se entrega a la sensual cadencia del inicio del tema musical de Pérez Prado sin dejar de bailar con un movimiento cinético peculiar, como si se trataba de un primer encuentro con su propio cuerpo en movimiento. Sad Case es un quinteto de seres que tienen cierto aire de anfibio. El tono plateado-grisáceo de los maillots del vestuario y las manchas negras, tanto en la ropa como en la blanca piel, subraya este efecto.

Los movimientos requieren un control exquisito. Todo está exagerado. Alternan en un constante contraste entre dejarse llevar por la pauta rítmica, entregándose a la fuerza de la gravedad, y el lanzamiento de grandes movimientos lineales con brazos y piernas que aparentemente no pueden controlar, para cerrar al último momento del compás. Los movimientos dialogan con el fraseo rítmico y la melodía. La composición coreográfica está marcada por las distintas canciones (e incluye una recreación de un extracto de diálogo de una película, probablemente un *western*). Existe un juego constante entre la especificidad de los temas musicales o sonoros en cuanto a género y la naturaleza indeterminada de los seres que bailan, que termina construyendo un comentario sobre estos tópicos.

Uno de los elementos que más destaca en *Sad Case* es la sensual elasticidad del movimiento y la gran calidad de los intérpretes. La obra es un *tour de force* para los bailarines. Lucen un dominio técnico y una vena cómica que nace del juego con el carácter de la música y los ritmos.

Crear comedia con la danza es un gran reto. La comedia física, en la que se manipula el cuerpo para conseguir un efecto humorístico, tiene sus orígenes en la *Commedia dell'arte* e informa gran parte de las coreografías humorísticas que conocemos. Un elemento absolutamente clave es el *timing*, el manejo del ritmo y la capacidad de utilizar la pausa para conseguir un efecto cómico. Charles Chaplin y Buster Keaton eran grandes maestros de la comedia física, con secuencias en sus películas que son verdaderas coreografías. Las ingeniosas construcciones de objetos tipo Rube Goldberg crean movimientos encadenados que también pueden tener una lectura coreográfica.

Cuando hablamos del humor en la danza, podemos jugar también con el contraste y las expectativas que generan ciertos movimientos y música por su desarrollo cinético lógico o dentro de un cierto contexto. Son también unas de las claves de la caricatura, cuya comicidad necesita una comprensión detallada del material coreográfico original.

Aquí hay unos ejemplos de coreografías cómicas o con elementos humorísticos que pueden resultar interesantes y servir como punto de partida para las actividades propuestas a continuación:

La danza excéntrica:

The Art of Eccentric Dance

<https://www.oscars.org/events/choreography-comedy-art-eccentric-dance>

(165) Jack Stanford, eccentric "rag" dance / "Lappentanz" / "тряпичный" танец, 1935 - YouTube

(165) Earl "Snake Hips" Tucker - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=_RHHUmGaRsk&list=PLvNO_yrQZLSxltdeLINqKKxa5oljvlel&index=7

(165) ORIGINAL VIDEO: WILSON, KEPPEL & BETTY, Sand Dance 1933. HQ. - YouTube

Slapstick (comedia física)

Make 'Em Laugh Singing in the Rain (1952) el homenaje cinematográfico por excelencia a la danza cómica

<https://www.youtube.com/watch?v=nFRNF1pNYMA>

Mozart: Birthday de Jiri Kylian para NDT 3 Youtube.
(maravilloso homenaje al cine mudo)

<https://www.youtube.com/watch?v=Qg8q1VjieWo>

La danza en espacios inesperados

VIDEOS — MONICA BILL BARNES & COMPANY

The Museum Workout

Mecanismos tipo Rube Goldberg:

This Too Shall Pass Video de O.K. Go, un mecanismo Rube Goldberg llevado a extremos espectaculares

<https://www.youtube.com/watch?v=qybUFnY7Y8w>

Caricatura

[\(165\) Swan Lake Act II - Little Swans - Les Ballets Trockadero de Monte Carlo - YouTube \(165\)](#)

[Groucho Marx "Dance of the Deans" \(1932\) - YouTube](#)

1. **Actividades:** Invitaciones para reflexionar y probar: Examina el timing de un extracto de Sad Case para conocer de cerca los mecanismos del juego rítmico, relación entre música y movimiento, los tópicos que exploran y las expectativas que genera la música. ¿En qué se basa y por qué funciona?

[\(165\) Sad Case - Sol León & Paul Lightfoot \(NDT 2 | UITmarkt Amsterdam 2017\) - YouTube](#)

[\(165\) Sad Case - Sol León & Paul Lightfoot \(NDT 2 | NDT in New York 2019\) - YouTube](#)

2. Después de visionar los enlaces a diversos tipos de danza y comedia, prueba a crear una breve coreografía propia con una música que te guste, empleando alguna de las herramientas que hemos comentado. Puedes empezar explorando diversas maneras de jugar con y en oposición con el ritmo. ¿Qué es lo que convierte un movimiento y una coreografía en una obra cómica? ¿Ha resultado fácil o no? ¿Cuáles han sido los retos mayores a la hora de abordar esta propuesta?

