Historia y cultura del ballet

Guía breve para contextualizar la evolución artística y educativa del ballet

Esta guía presenta una visión introductoria de la evolución del ballet. Puede utilizarse antes de una línea del tiempo, una discusión o una actividad de investigación. La historia del ballet es amplia y transnacional; por eso, esta síntesis debe complementarse con fuentes y perspectivas diversas.

1 De las cortes a la escena profesional

El ballet se desarrolló a partir de prácticas de danza cortesana europeas y evolucionó junto con la música, el teatro, el vestuario y la escenografía. Con el tiempo, la formación y la representación pasaron de contextos de corte a instituciones y escenarios profesionales.

Pregunta para pensar: ¿Cómo puede cambiar una forma artística cuando cambia el público que la observa?

2 Ballet romántico

Durante el siglo XIX, el Romanticismo impulsó temas sobrenaturales, atmósferas etéreas y nuevas posibilidades escénicas. Obras como La Sylphide y Giselle se vinculan con esta etapa. La técnica de puntas y el tutú romántico se convirtieron en rasgos reconocibles, aunque su práctica requiere formación progresiva y especializada.

Pregunta para pensar: ¿Cómo ayudan el vestuario, la iluminación y la técnica a construir una atmósfera?

3 Ballet clásico

El ballet clásico consolidó repertorios, estructuras coreográficas y altos niveles de precisión técnica. Producciones de gran escala integraron cuerpo de baile, variaciones, pantomima, música y diseño escénico. La enseñanza actual puede analizar este legado reconociendo que existen diferentes escuelas y tradiciones.

Pregunta para pensar: ¿Qué elementos permiten que una producción cuente una historia sin depender del diálogo?

4 Ballets Russes y renovación artística

A comienzos del siglo XX, los Ballets Russes impulsaron colaboraciones entre coreógrafos, compositores y artistas visuales. Su impacto se extendió al teatro, la moda y el diseño, y abrió nuevas posibilidades para la relación entre movimiento, música y escena.

Pregunta para pensar: ¿Qué puede aportar la colaboración entre distintas disciplinas artísticas?

5 Ballet en el presente

El ballet contemporáneo convive con el repertorio histórico y continúa transformándose. Compañías, escuelas y creadores revisan formas de enseñar, representar cuerpos, ampliar públicos y dialogar con otras técnicas. Estudiar ballet hoy también implica analizar acceso, inclusión, salud, autoría y contexto cultural.

Pregunta para pensar: ¿Qué tradiciones conservarías y qué prácticas revisarías para una enseñanza más inclusiva?

Línea del tiempo para completar

Periodo aproximado	Proceso o etapa	Obra, figura o innovación
Siglos XVI y XVII	Danzas y espectáculos de corte	_____
Siglos XVIII y XIX	Profesionalización y ballet d'action	_____
Décadas de 1830 a 1870	Ballet romántico	_____
Finales del siglo XIX	Consolidación del repertorio clásico	_____
Desde 1909	Ballets Russes y nuevas colaboraciones	_____
Siglos XX y XXI	Diversidad de estilos y enfoques	_____

Actividad de aplicación

Selecciona una etapa. Busca una obra, objeto, fotografía o diseño conservado por un museo o institución cultural. Registra la fuente y explica qué revela sobre la técnica, la estética o el contexto social de ese momento.

Etapa seleccionada _____

Recurso investigado _____

Institución y enlace _____

Hallazgo principal _____

_____

Referencias

- Au, S. (2002). Ballet and modern dance (2nd ed.). Thames & Hudson.
- The Metropolitan Museum of Art. (2004). The ballet. https://www.metmuseum.org/essays/the-ballet
- Victoria and Albert Museum. (s. f.). Ballet. https://www.vam.ac.uk/collections/ballet
- Victoria and Albert Museum. (s. f.). Diaghilev and the Ballets Russes: An introduction. https://www.vam.ac.uk/articles/diaghilev-and-the-ballets-russes

Créditos y uso

Contenido educativo y diseño: Frances M. Torres Crespo. Recurso creado para Entre Pasos. Las fuentes anteriores se utilizaron para orientar la síntesis histórica. Antes de incorporar imágenes externas, verifique autoría, licencia y condiciones de uso, y añada el crédito correspondiente.