

Entre Pies y Manos

CAMUT JUNIOR

www.camutband.com

QUIENES SOMOS?

Desde su formación en 1994, Camut Band ha centrado su actividad artística en la investigación y creación de espectáculos interdisciplinarios de autoría propia, utilizando las técnicas más modernas del claqué y una amplia gama de sonoridades rítmicas y de percusión con el objetivo de crear espectáculos que hagan llegar la magia de la danza y la música como vía para expresar y transmitir el más genuino del arte escénico. Los directores artísticos son:

Lluís Méndez, autor y compositor de las comedias musicales "Cocktail" (1987) y "Lucio Manrini" (1991). Bailarín solista de percusión en los espectáculos "Duke Ellington en Barcelona" con The Ellingtonians y La Locomotora Negra, "The Ragtime Dance" con Jordi Sabatés, "Lucio Manrini" con Xavier Roger, "The Bardelona Brothers" (Olimpiada Cultural). Coreógrafo invitado en el Teatro Nacional de España (Madrid) y en el Teatro Nacional de Cataluña (Barcelona) por el director de escena Mario Gas en las obras musicales "Frank V" y "Guys and Dolls", respectivamente.

Toni Español, después de vivir unos años en África Occidental, vuelve a Barcelona y forma el grupo de danza y percusión africana CAE MI DEILA, con el cual aporta ritmos y danzas étnicas en nuestro país y se convierte en uno de los introductores de la cultura africana en España. Paralelamente a sus compromisos de su compañía, ha trabajado como actor con La Fura dels Baus en los espectáculos "Acciones" y "Suz o Suz", y como percusionista a "Tambores" con Françoise Lassus, "Circo Crac" con Tortell Poltrona, "Keatoniana" con Jordi Sabatés y "Encuentros de percusión" con Jorge Sarraute.

Rafael Méndez, autor y director de las comedias musicales "Cocktail" (1987) y "Barvaritats" (1997). Coreógrafo y bailarín solista de percusión en los espectáculos: "Dancing" (premio al mejor espectáculo musical 1990 en México DF y Barcelona 1991), "Flor de Otoño" con Antonio Diez (València), "Duke Ellington en Barcelona" con The Ellingtonians, "The Ragtime Dance" con Jordi Sabatés, "Piratas" con Dagoll Dagom, "Lucio Manrini" con Xavier Roger. Ha sido bailarín solista durante dos años en la Lugo Tapones Co de París (Francia).

ENTRE PIES Y MANOS

Entre pies y manos, es un espectáculo para todos los públicos, donde se mezclan **percusión africana**, **tap dance**, **voz** y **baile sobre arena**, consiguiendo un espectáculo original y diferente.

Entre pies y manos es original, fresco, sorprendente y tan lleno de energía que hace que los espectadores tengan ganas de levantarse y ponerse a bailar, atrapados por la magia de lo que sucede al escenario.

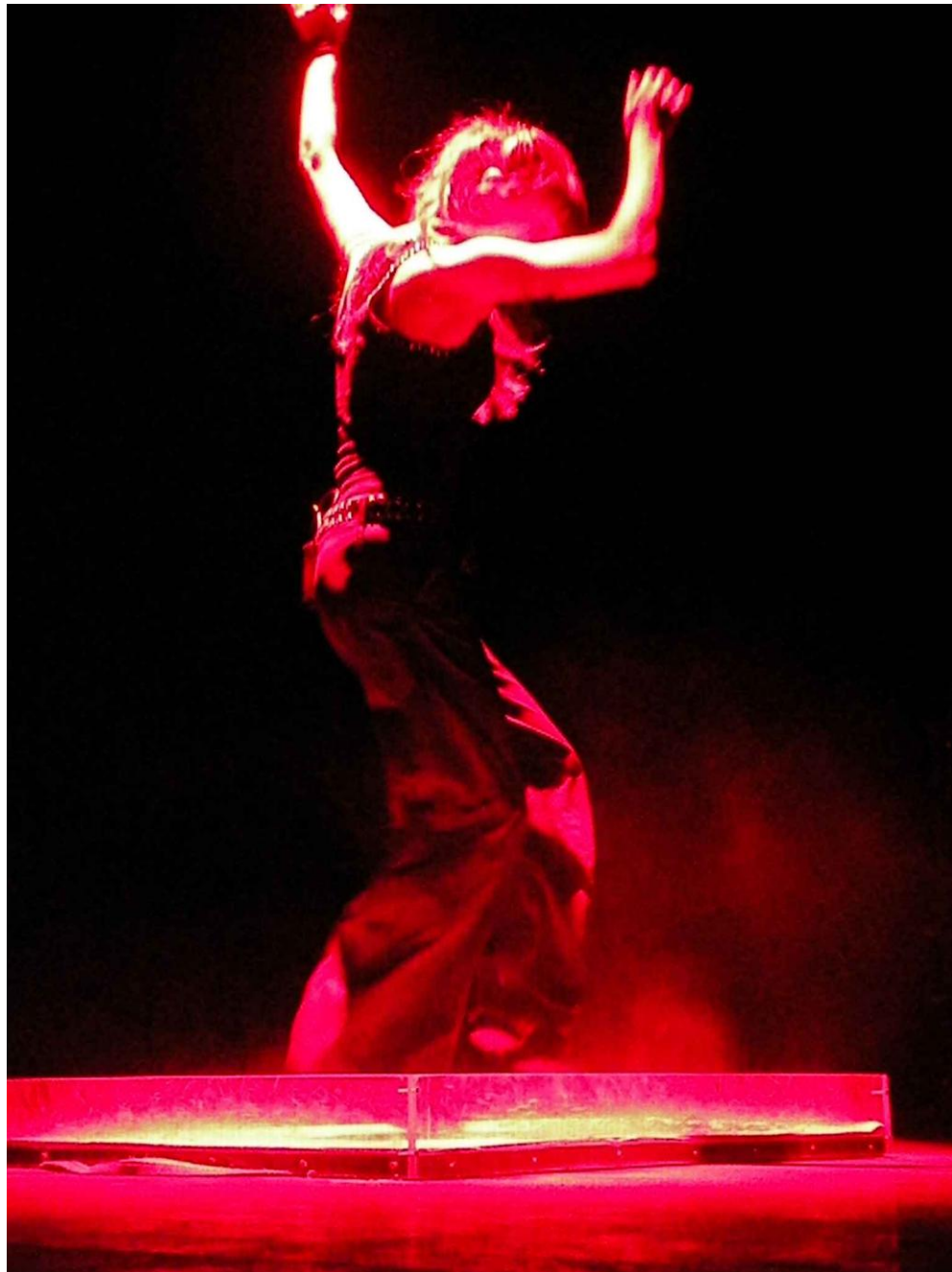
Entre pies y manos es enérgico, dinámico y divertido, donde a través del **lenguaje universal del ritmo**, el público se convierte en un elemento más con su participación.

En él se recoge la esencia de “La Vida es Ritmo”, que ha estado rodando por todo el mundo, cosechando aplausos y elogios de todos los públicos, donde se fusionan las técnicas del **claque** más moderno, con la **percusión de diferentes culturas** y con nuevos instrumentos sonoros de creación propia.

El ritmo es patrimonio de la humanidad en su conjunto, no pertenece a ninguna raza ni país.

El ritmo se encuentra desde el inicio del ser humano sobre la Tierra.

CAMUT BAND

PROGRAMA DIDÁCTICO - CAMPAÑAS ESCOLARES

El espectáculo Entre Pies y Manos, está creado para formar parte de las programaciones de las campañas escolares, con los siguientes contenidos didácticos:

PROGRAMA DIDÁCTICO

Entre Pies y Manos se basa en los siguientes objetivos:

- Descubrir las posibilidades musicales de la percusión
- Conocer y escuchar algunos instrumentos de percusión de origen lejano.
- Comprender la relación y coordinación básica entre baile y ritmo, así como su capacidad de comunicar.

Los contenidos que se proponen trabajar son los siguientes:

Conceptuales – El baile con los pies, el tap dance o claqué y el sand dance o baile sobre arena.

Instrumentos de percusión – djembe, thioung, udú, cajón, big drums* y tarimas* (*creados y diseñados por Camut Band). Qué son y de donde provienen.

Procedimentales – Coordinación entre música y movimiento.

Audición y observación de los ritmos africanos y de los bailes de origen afroamericano.

Actitudinales – Valoración de la música y el baile como elementos estéticos, pero también de comunicación y de diálogo.

Interés por las propuestas musicales nuevas o poco conocidas.

TAP DANCE – SAND DANCE

El claqué, (en inglés tap dance), es un tipo de danza teatral de origen popular surgida en los Estados Unidos; se ha dicho que es uno de los bailes más alegres y estilizados y en el que es más necesario mostrar amor por la música y un buen oído.

El claqué se basa en el refuerzo de los ritmos característicos de la música, golpeando con el talón o punta de los pies. Por eso, habitualmente se utilizan unos zapatos con placas metálicas (llamadas claquetas) para aumentar la sonoridad.

En el tap dance, podemos distinguir dos grandes modalidades: la americana, en que se utiliza indistintamente el talón y la punta, y la inglesa, en que los golpes de talón solo son para indicar el final de las piezas.

Parece que el claqué proviene de la mezcla de diferentes influencias: las más claras parecen ser lo clog-dance irlandés, otras danzas parecidas de Inglaterra y Escocia, y algunas danzas africanas conservadas por los negros afroamericanos. Pero también es muy posible la influencia del “zapateado” andaluz.

Este conjunto de influencias las aglutinaron los esclavos de Norteamérica, que empezaron a practicarlo. Su evolución fue bastante paralela a la del jazz, pero su gran popularidad llegó a los años 30, en que tuvo una fuerte difusión y, junto con las grandes orquestas, fue sinónimo de espectáculo musical.

Finalmente hay que mencionar películas como *The Cotton Club*, *Steppin Out*, *Tea for Two* o *Singing in the Rain* y nombres como los de Fred Astaire, Ginger Rogers o Gene Kelly para comprender su espectacular popularidad dentro de y fuera de Estados Unidos. Fue precisamente esta generación de artistas la que introdujo también algunos elementos de la danza clásica y contemporánea.

En cuanto al sand dance (baile sobre la arena), se trata de una práctica bastante moderna que se caracteriza para cambiar la superficie rígida y sonoramente muy potente del tap dance por las posibilidades de una superficie como la arena.

LA PERCUSIÓN

El espectáculo se mueve al ritmo de algunos de los tambores y de los instrumentos de percusión que, proviniendo de la África, se están haciendo populares a Europa y que crean nuevas posibilidades tímbricas y rítmicas. Junto a estos instrumentos, llegan lo que aquí denominamos – de forma muy global – ritmos africanos.

En este espectáculo veremos algunos de estos tambores:

▶ Djembé y Thioung

El Djembé es uno de los instrumentos africanos más conocidos y con más proyección en Europa durante los últimos diez años. Parece que su origen es de Senegal y de los otros países vecinos con quienes comparten la base cultural mandinga.

El Djembé es un tambor con una larga base hecha de madera (pie + caja de resonancia) y en que ha incorporada al extremo superior una membrana de piel de cabra (al menos originalmente).

El Djembé puede hacer los ritmos solo o, como acostumbra a pasar, con el acompañamiento otros djembes más graves o, sobre todo, con la base rítmica a cargo de tambores como los thioungs o los doum doum.

▶ Udú

Parece que este tambor proviene de los igbo de Nigeria. Tradicionalmente era una jarra de agua con un agujero lateral que permitía a las mujeres hacer música en determinadas ceremonias.

Tradicionalmente estaba hecho de barro cocido, pero en la actualidad también hay algunos en que se incorpora el metal para producir nuevas sonoridades y mejorar su resistencia.

Los últimos años se ha extendido fuera de Nigeria y ha tenido bastante aceptación en algunos ambientes de Estados Unidos, cosa que le ha dado cierta proyección internacional.

▶ Cajón

Escucharemos un instrumento de percusión, seguramente más conocido a través del flamenco, como es el cajón, pero en este caso también se trata de un instrumento de procedencia lejana (en concreto del Perú) que el flamenco ha incorporado con mucho de éxito.

Se trata de una caja vacía de madera, con una apertura, que se toca percutint de diferentes maneras y mientras estás sentado.

▶ Big Drums

Grandes tambores hechos con barriles de metal y cubiertos con piel de vaca, que se tocan golpeando encima de ellos dos palos de madera.

▶ Tarimas

También veremos las llamadas “tarimas” (grandes tambores de madera), creados por Camut Band, que permitirán a los bailarines hacer percusión con sus pies y bailar encima de ellas.

Se trata de unos inmensos tambores donde la percusión se hace, de forma espectacular, a ritmo de claqué.

Con las tarimas podremos descubrir que los bailarines son también músicos que toquen una partitura rítmica con sus pies.

PROPUESTA DE TRABAJO

Como los objetivos y los contenidos nos muestran, este espectáculo permite incidir especialmente en dos aspectos: **el claqué y la percusión africana**.

Otro aspecto importante a tener en cuenta en la hora de preparar los alumnos para el espectáculo, es saber que no irán a ver una audición pedagógica o una explicación sobre el claqué: irán a **disfrutar de un espectáculo de música y claqué**. Y por tanto, tienen que ir con la actitud de querer descubrir una parte del mundo del espectáculo que no conocen mucho o quizás nada.

Os proponemos algunas actividades que os pueden servir para sacar más provecho del espectáculo:

Podéis trabajar el tema de los **ritmos y la percusión** a partir del claqué y de los instrumentos que habrán escuchado. Este trabajo se puede enfocar desde diferentes puntos de vista, como por ejemplo:

- Explicando los orígenes de los **ritmos afroamericanos a partir de un mapa**: los países de donde mayoritariamente salieron los esclavos y los lugares donde fueron a parar. Esto nos puede llevar a asociar el claqué con otras músicas con fuerte carácter rítmico, como el jazz o incluso los ritmos caribeños.
- Buscando diferentes maneras de **clasificar los instrumentos** de percusión (material de construcción, membranófonos o idiófonos, de sonido determinado o indeterminado, intensidad, origen, etc.)
- **Experimentando** primero con el propio cuerpo, y después con objetos del aula, las **sonoridades** que podemos conseguir. No solo qué instrumentos diferentes tenemos (las manos, los pies,...) sino también las diferentes opciones que tenemos de crear sonidos con cada uno de ellos (picando de varias formas, frotando, rascando...).
- **Buscando** dos o tres sonoridades con los pies y creando pequeñas **polirítmias**: uno de los músicos hace un obstinado rítmico que será la base y el otro improvisa pequeños ritmos encima; o dos dialogan con ritmos de sonoridad diferente. A partir de aquí es muy fácil hacer un trabajo rítmico completo de imitación, lectura, reconocimiento e improvisación.
- Llevando un sintetizador y **escuchando los ritmos** que pueda incorporar. Después podéis hablar de qué música va bien encima.

- Haciéndolos ver la importancia del ritmo en toda clase de música. Escucháis obras de **diferentes estilos** (jazz, rock, clásica y tradicional o étnica) y analizad el uso del ritmo.
- Una buena manera de introducirse (previamente en el espectáculo) o de profundizar (después del espectáculo) en el **claqué** y entender como se hizo famoso en todo el mundo es visionando alguna de las célebres películas de Fred Astaire, Ginger Rogers o Gene Kelly. Podéis mirarla entera o seleccionar solo alguna de las escenas donde se baila claqué.
- Otra manera interesante de enfocar y profundizar en el tema es destacando la **agilidad y destreza de pies**, así como la **coordinación**, que el claqué exige. Haced que vuestros alumnos discutan alrededor de los estilos bailables (rock, disco, country, etc.) que conocen y la importancia que dan al ritmo, la agilidad y la coordinación de los pies.
- Seguro que estarán de acuerdo con la dificultad del claqué: importancia absoluta de los pies, **movimientos rítmicos** al sonido de la música, golpes de los pies que se escucha por encima de la música, etc. y con las similitudes que podemos encontrar con otras danzas, como el flamenco.
- También, si tenéis alumnos que practiquen algún estilo de danza, podéis montar alguna pequeña presentación de algún número para presentar las **características de su baile**.
- También a partir de la propuesta de Camut Band podemos hacer un trabajo más específico sobre alguno de los **países de origen de los instrumentos** o bailes presenciados (Nigeria, Senegal, Estados Unidos, Perú) y sobre los tambores que Camut Band ha diseñado y construido porque los bailarines dancen encima de ellos.