

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
BACHILLERATO DE BELLAS ARTES**

Asignatura optativa: Espacio de producción en danza

Cursos: 5to y 6to año de Artes Visuales y de Música. Ciclo Superior. No se requiere formación previa.

Profesora: Mariana Estévez

1- Fundamentos

Esta materia propone a los estudiantes del Bachillerato una aproximación al lenguaje de la danza y sus formas de producción. La Danza es una disciplina de carácter colectivo que se aprende y se genera en la interacción con otros. Por ello, desde este enfoque se priorizará la producción grupal, atendiendo al desarrollo de la capacidad de concertación para desplegar ideas y propuestas, elegir los materiales y los recursos, organizar los procesos de construcción. Este modo de hacer colectivo resulta un factor sumamente importante en la formación de sujetos activos y críticos, capaces de interpretar e intervenir el mundo en el que viven.

El acercamiento al lenguaje de la danza pone a disposición de los estudiantes diversos recursos escénicos, espaciales y corporales que pueden ser utilizados en las producciones de sus disciplinas específicas, ya sea en artes visuales o música. Además, la formación en este lenguaje artístico permite la comparación y el análisis de los componentes y los procesos compositivos de las distintas disciplinas artísticas. Esta reflexión en torno a las semejanzas y las diferencias en el modo de abordar los componentes y los procesos de construcción de sentido en diferentes lenguajes enriquecerá la formación específica.

La materia se organizará alrededor de dos ejes: por un lado, la experimentación y conceptualización de los componentes del lenguaje: el cuerpo, el espacio, el tiempo, las dinámicas y la comunicación; por el otro, los procedimientos de la organización del movimiento involucrados en la creación de sentido. Los contenidos se abordarán conjuntamente desde la experimentación práctica y la fundamentación conceptual.

El desarrollo de capacidades espacio temporales, la ampliación de movimientos en función de un mayor aprovechamiento del propio cuerpo como instrumento de expresión y comunicación, la capacidad de crear desde un cuerpo real a otro de ficción, el uso de la metáfora desde la creación de imágenes poéticas corporales, la dinámica del trabajo grupal y la búsqueda de consenso, la resolución de conflictos desde el desarrollo de una alerta corporal que permita ampliar la capacidad de escucha y de respuesta en el movimiento, el análisis y la reflexión en torno a las concepciones del cuerpo en la contemporaneidad, la utilización del cuerpo como generador del lenguaje, son algunos de los saberes particulares que aporta la danza.

2- Objetivos

Objetivos de aprendizaje

Experimentar y conceptualizar los componentes del lenguaje del movimiento.

Desarrollar la capacidad de comunicación y proyección del movimiento.

Utilizar las herramientas y procedimientos de organización del movimiento en producciones propias.

Ampliar las posibilidades de movimiento y adquirir mayor comodidad corporal a partir de la experimentación con los componentes del lenguaje corporal.

Integrar las múltiples relaciones y combinaciones entre el movimiento y el espacio, y su aplicación en la composición.

Experimentar sobre los aspectos temporales del movimiento y su uso en la producción coreográfica.

Utilizar la variedad de dinámicas del movimiento en la creación de sentido.

Estimular el análisis crítico de la producción en danza.

Objetivos de enseñanza

Estimular búsquedas personales en la producción en danza.

Incentivar la investigación con los componentes del lenguaje de movimiento y sus modos de organización.

Generar un espacio propicio para la discusión y el análisis sobre la producción en clase.

3- Organización de contenidos

Núcleo temático: Componentes del lenguaje de movimiento

Conocimiento corporal

- Colocación general del cuerpo: ubicación del eje vertical respecto de las cinturas pélvica y escapular, direccionalidad del cuerpo.
- Centro del cuerpo como motor principal del movimiento. El cuerpo como unidad: conexión y disociación de las distintas partes del cuerpo.
- Regulación del tono muscular: tensión – relajación, contrastes, matices.
- Equilibrio corporal. Ejes

Espacio

- Espacio personal, parcial, total y compartido.
- Elementos espaciales y nociones espaciales en la improvisación.
- Diseños espaciales: simetría - asimetría, paralelo en relación al espacio escénico, y su influencia en el discurso coreográfico.

Dinámica de movimiento

- Combinación de tiempo, espacio, peso, flujo energético y sus pares de opuestos: repentino/sostenido, directo/indirecto, liviano/pesado, libre/conducido. Análisis en las acciones y gestos cotidianos y en la producción coreográfica.

Peso

- Apoyos: flexibilización, fuerza, sensibilidad de los pies y su relación con el piso. Investigación de distintos tipos de apoyos.
- Descarga del propio peso a tierra. Peso de cada parte del cuerpo. Peso en relación con el otro.
- Caída y recuperación: caídas en el eje y fuera del eje, elementos de la caída (respiración y dinámica), suspensión.

Tiempo

- Relación con la música: Corporización de elementos de la música pulso, acento, ritmo frase y semifrase.
- El movimiento en silencio: duraciones del movimiento sin una pauta sonora externa.
- La voz y el movimiento: la palabra como soporte sonoro del movimiento. Concordancias y oposiciones entre la voz y el movimiento
- Organización espacio-temporal: velocidad, duración.

Comunicación

- Interacción grupal: como percibimos al grupo como contexto y ámbito, y cómo nos insertamos en él.
- Los códigos de comunicación en el movimiento.
- Roles: acción - reacción. El rol del observador.

Núcleo temático: El movimiento y su organización en la creación de sentido

Composición

- Ejercicios de composición vinculados a la estructura narrativa, a la estructura formal (permanencia de una idea, ruptura, variación, y recurrencia, y otras) al espacio, al tiempo, a la dinámica, al cuerpo y sus posibilidades de movimiento, a la experimentación con objetos.
- Ejercicios de composición a partir de imágenes, situaciones cotidianas, palabras y su traspaso al lenguaje del movimiento.
- Participación en diferentes procesos de producción: creaciones grupales e individuales.
- El trabajo con los roles: intérprete, director y observador.
- La utilización de la exploración y la improvisación como parte del proceso de creación: la selección y síntesis del material.
- Observación y análisis de las producciones del contexto áulico, de la escuela y de artistas profesionales.
- Formas básicas de composición coreográfica: unísonos, solo y grupo, canon, sucesión, pregunta y respuesta.
- Espacio simbólico e imaginario. Espacio escénico: punto de vista (ubicación del observador). Espacios escénicos no convencionales: espacios circulares, espacios urbanos, otros. El espectador como partícipe de la escena.

Improvisación como obra: coreografía instantánea

- Utilización de los aspectos centrales del lenguaje de movimiento en función de la improvisación en escena.
- Improvisación como *performance*.

Elementos estructurantes en la improvisación: ciclos internos, selección instantánea, pregunta y respuesta, la estructura profunda del tema: lo fundamental y lo ornamental, tema y variaciones, aporte e incorporación de errores y accidentes.

4- Metodología

La metodología de trabajo se basa en la conceptualización de los componentes del lenguaje de la danza por la experimentación. La propuesta es abordar los

contenidos conjuntamente desde la experimentación práctica y la fundamentación conceptual. Además habrá instancias de elaboración de trabajos individuales y grupales que respondan a pautas establecidas; e instancias de análisis y reflexión en torno a la propia producción y la de otros.

5- Evaluación

Criterios de evaluación

Los puntos de partida de los estudiantes difieren (y no dependen de su voluntad sino de formaciones previas o de facilidades corporales). Este es un motivo que impide estipular a priori una meta común a alcanzar. En función de esto la evaluación contemplará todo el proceso de aprendizaje: los avances en las respuestas corporales, el desarrollo conceptual (la capacidad de entender las consignas de trabajo y el reconocimiento de los elementos involucrados en las mismas) y la actitud frente al trabajo.

Aspectos fundamentales que se evaluarán

- La incorporación de conceptos pertinentes al lenguaje del movimiento.
- Los progresos en las habilidades físicas para encarar el trabajo corporal.
- El compromiso frente al trabajo diario en clase.
- El respeto y valoración de las producciones personales, de las de sus compañeros o de producciones preestablecidas.
- La identificación de los componentes del lenguaje utilizando las denominaciones específicas.
- La presentación en tiempo y forma de los trabajos solicitados.
- La comprensión de las consignas y las capacidades de respuesta.

Herramientas de evaluación

- Observación clase a clase individual y grupal.
- Presentación de trabajos individuales y grupales.
- Análisis de producciones: exposición oral y escrita.

6- **Cupo máximo de alumnos**

Treinta alumnos.

7- **Requerimientos**

Un salón amplio y limpio, y un reproductor de sonido.

8- **Bibliografía de Consulta**

- Araiz, Oscar y otros, *Creación Coreográfica*, Buenos Aires, Editorial Libros del Rojas ,2007
- Falcoff, Laura. *Historia General de la Danza en la Argentina*, Fondo Nacional de las Artes, Buenos Aires, 2008
- Humphrey, Doris, *El arte de crear danzas*. Buenos Aires, Eudeba 1965.
- Kalmar, Deborah, *Qué es la Expresión Corporal. A partir de la corriente de Patricia Stokoe*. Buenos Aires, Lumen 2005.
- Laban, Rudolf, *Danza educativa moderna*. Buenos Aires, Paidós 1978.
- Marcelo Isse Moyano (comp.), *La Danza Argentina cuenta su Historia*, Buenos Aires, Ediciones Artes del Sur, 2006.
- Szuchmacher Rubén.- *Archivo Itelman, textos de Ana Itelman* –Eudeba 2003
- Tambutti, Susana e Isse Moyano, Marcelo, *Cuadernos de Danza. IUNA - Facultad de Filosofía y Letras (UBA) – 1995.*
- Tambutti, Susana, apuntes de la cátedra *Historia General de la Danza*, Buenos Aires, 2005.
- Zátonyi, Marta, *Arte y Creación. Los caminos de la estética*, Buenos Aires Argentina, Editorial Capital Intelectual, 2007.

