

Diseño Curricular para la Educación Secundaria 5to año.

Improvisación y Composición Coreográfica

VERSIÓN PRELIMINAR

Improvisación y Composición Coreográfica

5to Año Orientación Arte - Danza

Improvisación y Composición Coreográfica y su enseñanza en el ciclo superior

Esta asignatura propone investigar y explorar los elementos del lenguaje desde la improvisación, y brindar las herramientas y procedimientos coreográficos para la creación de discursos corporales. Los objetivos principales de la materia son enfatizar la búsqueda de formas de movimiento despojadas de modismos y estereotipos, estimulando modos personales de moverse, y utilizar el lenguaje en la creación de sentido. Esto implica que el docente logre un espacio de producción en donde su propio posicionamiento no sea lo determinante sino que puedan entrar en juego distintas estéticas aportadas por los estudiantes.

Deberá generarse un ámbito de trabajo que facilite la exploración en el movimiento sobre la base de la diversidad de cuerpos y el respeto por el otro. Además, es importante que pueda implementarse en la clase la reflexión y la crítica frente a las producciones propias y ajenas, generando una dinámica de trabajo basada en la prueba y el error, y que permita la superación de problemas y la profundización en el proceso creativo.

En esta perspectiva el acento estará puesto en el aprendizaje de los procedimientos coreográficos involucrados en la creación de sentido. Para poder hacer foco en este aspecto,

es imprescindible mantener y profundizar el trabajo sobre los componentes del lenguaje ya que en la enseñanza de la danza, no es posible abordarlos de manera separada.

Mapa curricular de Improvisación y Composición Coreográfica

Esta materia corresponde al quinto año de la especialización Danza con cuatro módulos semanales. En el ciclo superior es la segunda materia específica junto con Análisis Coreográfico y la propuesta es que se aborden articuladamente. Improvisación y Composición Coreográfica pondrá el acento en los procedimientos coreográficos. Encuentra su continuidad en el sexto año con Proyecto de Producción en Danza.

Además en quinto año tendrán un Lenguaje complementario. Estas materias están prescritas por el Diseño Curricular y se proponen como espacio curricular obligatorio de 2 horas semanales. En el caso de esta especialidad podrá escogerse entre las siguientes asignaturas: Teatro, Artes Visuales o Música. La decisión de optar por uno de estos lenguajes quedará supeditada a cuestiones tales como: el recorrido formativo de los alumnos en la Escuela Secundaria Básica, la disposición de docentes para el dictado de la misma como su puesto de trabajo, el perfil deseado del alumno egresado, los intereses de los alumnos, la real complementariedad con la especialidad, los recursos materiales con los que cuenta la institución y la identidad institucional.

Improvisación y Composición coreográfica	Núcleos temáticos		
	Improvisaciones a partir de los componentes del lenguaje	La composición coreográfica	Improvisación como obra: coreografía instantánea

Carga horaria

Su carga es de 144 horas totales, siendo su frecuencia de cuatro horas semanales si su duración se implementa como anual.

Objetivos de Enseñanza y de Aprendizaje

Objetivos de enseñanza	Objetivos de aprendizaje
<ul style="list-style-type: none"> - Propiciar la exploración con los componentes del lenguaje de movimiento posibilitando la búsqueda de formas personales de moverse. - Brindar un espacio de trabajo propicio para desarrollar la capacidad de alerta y de respuesta en el movimiento. - Brindar un espacio para el análisis, la reflexión y la crítica de lo hecho en clase. - Incentivar el pensamiento crítico a través del análisis y la reflexión sobre la producción en danza (la propia, la de los compañeros y la de otros coreógrafos). - Propiciar una metodología de trabajo donde la reflexión y la crítica sirvan para enriquecer la producción. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ampliar las posibilidades de movimiento a partir de la exploración con los elementos que componen el lenguaje de movimiento. - Mejorar la capacidad de escucha y de respuesta en el movimiento a partir de la improvisación. - Utilizar herramientas y procedimientos de la composición coreográfica en la creación de discursos propios. - Interpretar y analizar críticamente las producciones propias, del grupo de pares y del entorno contemporáneo, atendiendo a la intencionalidad y el resultado, a la utilización de recursos y a las relaciones con el contexto sociocultural. - Lograr achicar la brecha, en la producción de los alumnos/as, entre la intencionalidad discursiva y el resultado en la obra.

Contenidos

Núcleos temáticos

Improvisaciones a partir de los componentes del lenguaje

Conciencia corporal

- Registro de apoyos: investigar apoyos sobre distintas superficies. Analizar apoyos internos (colocación), externos, duros, blandos, y de sostén.
- Regulación del tono muscular (los opuestos: tensión - relajación). Graduación del esfuerzo muscular en el movimiento.
- Caída y recuperación: Experimentar en esta alternancia, y el momento de suspensión previo a la caída. Conexión con la respiración. Caídas en el eje o desplazadas. Espirales.
- Motores de movimiento.
- Esquema corporal: centro y extremidades: Conexión entre el tronco y extremidades. Del centro a las extremidades, de las extremidades al centro. Ubicación del centro corporal como lugar de control y proyección del movimiento.

Peso

- Peso como generador de movimiento.
- Peso en relación con el otro. Improvisación por contacto. Apoyos, balanzas, palancas, contrapeso, equilibrio, desequilibrio.
- Conducir, sostener el peso del otro, compartir peso.

Espacio

- Diseños espaciales: líneas paralelas, líneas perpendiculares. La diagonal. El círculo (centro y periferia).
- Niveles y frentes.
- Trayectorias.
- Simetría y paralelo.

- Ejes: vertical, sagital, horizontal. Planos espaciales que se generan a partir de la combinación de dos ejes.
- Tensiones espaciales

Tiempo

- Organización del movimiento individual y grupal en relación con el tiempo (musical y en silencio).
- Frase, semifrase. Canon, ostinato. Pregunta, respuesta.

Calidades de movimiento

- La experimentación con los elementos constitutivos del movimiento (espacio, tiempo y energía) para explorar diferentes calidades. El análisis de estos elementos en las acciones y gestos y su aplicación en la danza. El uso y la experimentación de los diferentes matices.

Comunicación

- Formas específicas de la comunicación en función del trabajo expresivo y creativo:
Imitación: simultánea y diferida, contraste, oposición, complementación, conducción, inducción.

La composición coreográfica

- La improvisación como parte del proceso de creación. La selección y síntesis del material.
- Ejercicios de composición vinculados a la estructura narrativa (permanencia de una idea, ruptura, variación, y recurrencia) al espacio, al tiempo, a la dinámica, al cuerpo y sus posibilidades de movimiento, a la experimentación con objetos y con elementos de otros lenguajes.

- Formas básicas de composición coreográfica: unísonos, solo y grupo, canon, sucesión, pregunta y respuesta.
- Ejercitación de los diferentes roles: intérprete, coreógrafo, director y observador.
- Ejercitación de los diferentes modos de producir: creaciones colectivas, individuales, composición coreográfica compartida con los intérpretes pero bajo una dirección.
- 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.

Orientaciones didácticas

Para la **implementación** de la materia es importante entender este espacio de formación como un ámbito propicio para la investigación y exploración del movimiento generando la búsqueda de nuevas formas de moverse y de producir en danza. Por ello, es fundamental que no haya una única mirada determinante sino que se pongan en juego distintas estéticas que promuevan la discusión y la crítica. Deberá generarse un espacio que permita incorporar una modalidad de trabajo basada en la prueba y el error, que incentive el análisis y la reflexión para profundizar el trabajo y el desarrollo del juicio crítico.

Al momento de **planificar** sus clases se sugiere que el docente implemente propuestas de trabajo que propicien la investigación a partir de los componentes del lenguaje; pautas que permitan superar las formas habituales de moverse y producir, y que propongan nuevos desafíos.

Para ejemplificar esta modalidad de trabajo se presenta a continuación una clase hipotética

Para trabajar sobre las líneas curvas y rectas se propone:

- Preparación física: probar movimientos circulares desde las articulaciones.
- Dibujar líneas curvas en el aire desde los brazos.
- En parejas: uno dibuja líneas circulares desde los brazos hasta que se detiene; en ese momento, el compañero continúa el movimiento desde el punto en que lo dejó quien lo inició. Lo mismo pero en grupos.
- Trabajo individual: tomar la idea del dibujo de líneas curvas en el aire continuándolo desde distintas partes del cuerpo.
- En grupos: desplazarse utilizando recorridos circulares, imitarse, oponerse, interactuar en dúos, tríos, todos juntos, etc.
- Lo mismo pero agregando la detención.
- En parejas: recorren una diagonal utilizando recorridos circulares. Incorporar la detención y la mirada como elementos para la interacción con el otro.
- En grupos: desplazarse en líneas paralelas buscando relacionarse con los otros sin salirse de la línea.
- Lo mismo que en el ejercicio anterior, pero incorporando momentos de ruptura dados por la utilización de la línea curva (tanto desde el propio cuerpo como en un recorrido).

Composición coreográfica:

- Realizar un trabajo en donde aparezca la utilización de la línea curva y la línea recta tanto desde el diseño o en el propio cuerpo. Trabajar sobre los diferentes sentidos que sugieren las líneas rectas y curvas.

- Otro trabajo posible: tomar una danza folklórica de pareja, modificarle el diseño espacial utilizando la línea recta. Analizar como se modifica el carácter y la forma de interactuar entre los intérpretes.

Lectura, escritura y oralidad en el ámbito de la Improvisación y Composición Coreográfica

“Cuando se usa el lenguaje se pone en juego una actividad comunicativa, cognitiva y reflexiva. Por medio de éste, todos participamos de la vida social y, a su vez, construimos nuestra individualidad: expresamos ideas, defendemos nuestros derechos, discutimos con los demás, establecemos relaciones afectivas, trabajamos, influimos sobre los otros, nos informamos, organizamos nuestro pensamiento.... Hablar un lenguaje implica estar inmerso en una manera de organizar y entender el mundo; bucear en él, constituye ni más ni menos que la apasionante tarea de preguntarse cómo es esa manera de ver el mundo que tenemos.” Fragmento del diseño curricular de Prácticas del Lenguaje de la Escuela Secundaria Básica de la provincia.

Las Prácticas del Lenguaje son un componente ineludible de todo campo de conocimiento. Por ello, cada una de las materias deberá abordar aspectos de las prácticas del lenguaje reorganizándolos en función de sus características y necesidades.

En el caso de Improvisación y Composición Coreográfica, el proceso de aprendizaje deberá comprender la lectura, la escritura y la oralidad como herramientas elementales para la conceptualización de los componentes del lenguaje de la danza y el análisis coreográfico. Para ello se sugiere que el docente ponga el acento en la utilización de la terminología correcta, el análisis de textos sobre el lenguaje de la Danza y la Composición Coreográfica, y que solicite a los estudiantes que fundamenten en forma oral y escrita sus producciones de danza.

El docente deberá orientar al estudiante para que pueda, de manera crecientemente autónoma, buscar, leer y seleccionar información pertinente, reconocer los tipos de textos y géneros discursivos involucrados en los cuerpos teóricos de esta materia, organizar en forma escrita y oral la información recabada.

Además deberá generar el espacio necesario para que se analicen las producciones coreográficas que se realicen en clase con el objeto de estimular la reflexión sobre las prácticas del lenguaje y su ejercicio activo.

La **evaluación** de la materia debe estar vinculada a los objetivos propuestos pero no puede estar circunscripta exclusivamente al rendimiento del alumno sino que debe entenderse como un proceso que involucra a docentes y estudiantes.

Deberá basarse no sólo en las capacidades y habilidades físicas sino también en el compromiso con el trabajo (tanto en clase como en la concreción de proyectos por fuera del marco de la clase), en la conceptualización de los componentes del lenguaje y en la capacidad de análisis frente a diferentes producciones de danza.

Criterios de evaluación

- La capacidad de respuestas corporales.
- La incorporación de saberes en el quehacer de la clase.
- La predisposición de los alumnos hacia el trabajo.
- El nivel de comprensión de las consignas.
- El compromiso y respeto con el trabajo propio y ajeno.
- La comprensión conceptual de los componentes del lenguaje.
- La habilidad para describir los elementos involucrados en una producción de movimiento y sus vinculaciones con los contextos creativos.
- La presentación en tiempo y forma de los trabajos solicitados.
- La comprensión de las consignas y las capacidades de respuesta.

Instrumentos de evaluación

- La observación directa es una herramienta fundamental para la evaluación de estos aspectos diversos.
- La realización de pequeñas producciones coreográficas (individuales y grupales) que requieran una elaboración por fuera del tiempo de clase.
- La realización de trabajos escritos referidos al análisis de obras y fundamentaciones en relación a la propia producción.

Bibliografía

- Araiz, Oscar y otros, *Creación Coreográfica*, Buenos Aires, Editorial Libros del Rojas ,2007
- Aricó Héctor, Del Papa, Gustavo Lafalce, Silvina - *Apuntes sobre bailes criollos (versiones coreográficas recopiladas por Domingo Lombardi)* 1º Edición, Buenos Aires. 2005.
- Aricó, Héctor, *Danzas Tradicionales Argentinas, una nueva propuesta*. 2º Edición corregida y aumentada. Buenos Aires 2004.
- Ahead, Janet y otros, *Teoría y práctica del análisis coreográfico*. Valencia, Editorial Papallona 1999.
- Bernard, Michel, *El cuerpo*. Buenos Aires, Paidós 1980.
- Falcoff, Laura, *Bailamos? Experiencias integradas de música y movimiento para la escuela*. Buenos Aires, Ricordi 1995.
- 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.

- Pavis, Patrice, *El análisis de los espectáculos – teatro, mimo, danza, cine*. Buenos Aires, Paidós 2000.
- Stokoe, Patricia y Sirkin, Alicia, *El proceso de la creación en arte*. Buenos Aires, Almagesto 1994.
- Stokoe, Patricia, *Expresión Corporal y el adolescente*. Buenos Aires, Ricordi 1975.
- Stokoe, Patricia, *Expresión Corporal, guía didáctica para el docente*. Buenos Aires, Ricordi 1978.
- 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.
- Vega, Carlos, *El origen de las danzas folklóricas*. Editorial Ricordi. Buenos Aires. 1957.
- Zátonyi, Marta, *Arte y Creación. Los caminos de la estética*, Buenos Aires Argentina, Editorial Capital Intelectual, 2007.

Otros materiales

- Revista *Tiempo de Danza dirigida por Laura Falcoff* – Del Bosque Editora. 1997-1998.

Recursos digitales

- “La danza en el sistema educativo provincial” documento de trabajo de la Dirección de Educación Artística de la Provincia de Buenos Aires, 2000.
- <http://www.abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/artistica> (en línea hasta Marzo de 2009)
- <http://www.danzaria.org>
- <http://www.filmandarts.tv>
- <http://www.videodanzaba.com.ar>
- <http://www.revistaD.C.O.com>

- <http://www.funambulos.com.ar>
- <http://www.hectorarico.com.ar>
- <http://www.teatrosanmartin.com.ar>
- <http://laspost.wordpress.com>
- <http://www.elfolkloreargentino.com>