

Actividad 4: Mi propia danza

PROPÓSITO

Se espera que los estudiantes integren los conocimientos de la danza en un proceso creativo individual, profundizando en la investigación corporal para desarrollar un lenguaje corporal propio con la intención de comunicar e interpretar propósitos expresivos a partir de motivaciones personales.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

OA3

Crear e interpretar diseños coreográficos de danza de diferentes formatos, aplicando elementos del lenguaje e investigación corporal y experimentando con recursos de la puesta en escena y del contexto

OA5

Analizar estéticamente obras de danza de diferentes épocas y procedencia, relacionando tratamiento del lenguaje de la danza, criterios técnicos e interpretativos, elementos de la puesta en escena y contextos.

OA6

Argumentar juicios estéticos de obras y manifestaciones de danza de diferentes épocas y procedencias, a partir de análisis estéticos y apreciaciones personales.

ACTITUD

- Trabajar con responsabilidad y liderazgo en la realización de las tareas colaborativas y en función del logro de metas comunes.

DURACIÓN

18 horas

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

El docente los invita a ver extractos de obras de danza de coreógrafos como Merce Cunningham y Martha Graham, y creadores nacionales como Carmen Beuchat. Para que investiguen en qué han basado sus creaciones, pueden hacer búsquedas breves en internet para responder preguntas como: ¿cuáles serán las motivaciones de estas artistas para sus creaciones?, ¿qué ideas, discursos o visiones de mundo subyacen en ellas? u otras.

Luego comparten información y dialogan guiados por el docente sobre los siguientes aspectos: la creación artística, las ideas iniciales y sus transformaciones hasta crear las obras finales, el proceso de cada creador y las influencias que recibe del medio y de su propia historia.

A continuación, el docente les pide que se ubiquen en círculo, se tomen de las manos y hagan secuencias de elongaciones y cargas de peso con ayuda de todos los compañeros. Primero se toman de las muñecas, con los pies más cerca del centro del círculo que la pelvis, y se estiran hacia atrás, en una inclinación recta sostenida por todo el grupo; después todos vuelven a la posición vertical. Después dejan caer la cabeza hacia adelante, colgando el torso desde la flexión de la cadera y dando peso con las manos tomadas. De pie, pueden hacer inclinaciones laterales con las rodillas flectadas y llegan a apoyar la cabeza y el hombro en el compañero que, a su vez, también está inclinado. Se pueden probar contrapesos tomados de las manos en el círculo, buscando diferentes posibilidades.

Posteriormente, de manera individual, definen una idea significativa y la desarrollarán en una composición coreográfica, integrando indagación y profundización sobre los elementos de la danza, la corporalidad y lo que han aprendido a partir de sus diversas experiencias y prácticas. Esto es importante, porque así cada uno descubre y comprende su propia danza, y sus motivaciones, ideas y sensaciones personales adquieren sentido como una acción comunicativa mediante el movimiento.

El docente los acompaña, encauzando el proceso creativo. Durante la fase de investigación, tiene que proponer preguntas orientadoras que faciliten el proceso, como: ¿por qué es importante para mí esa idea significativa?, ¿de dónde viene?, ¿qué movimientos nacen a partir de esa idea o sensación?, ¿cómo expreso o comunico la idea o sensación por medio del movimiento? O puede plantearles consignas o indicaciones; por ejemplo: con los ojos cerrados, identifica dónde se aloja la sensación que nace a partir de la idea significativa, moviliza esa sensación por diferentes partes del cuerpo y toma conciencia de los movimientos que emergen.

Para llevar a cabo este proceso, el profesor les propone lo siguiente:

1. Cada estudiante define una idea significativa basada en las reflexiones, sensaciones o motivaciones que han surgido del aprendizaje de la danza, las nociones de cuerpo estudiadas y los contextos que inciden en los procesos creativos. Escriben la idea en una frase, un párrafo breve o una lluvia de palabras y la leen en voz alta con diversas intensidades y volúmenes de voz, primero cada estudiante, luego un grupo y finalmente todos al unísono. La idea significativa puede ser también una frase de un poema, de una canción o de un texto literario.
2. Después asignan dos o tres gestos al texto y los practican reiteradamente. Para esta secuencia de gestos, establecen un flujo de movimiento, lo prueban y luego lo vuelven a cambiar.
3. Una vez que todos definieron su secuencia, la utilizan como punto inicial para seguir transformando el gesto, ampliando las posibilidades de movimiento e involucrando cambios espaciales y temporales. Desde esa transformación, profundizan en la abstracción del movimiento investigando corporalmente la idea significativa, diversificando las posibilidades de movimiento y buscando un lenguaje corporal personal, de manera libre y espontánea. En este punto, deberán decidir si seguirán empleando el texto de manera oral o no, o si se modificará por influencia del movimiento y de qué manera.

Relaciones Interdisciplinarias
Lengua y literatura 3º
medio OA1 y OA2
Artes Módulo Música OA1

4. Al terminar la investigación corporal, definen momentos, emociones e ideas significativas y las anotan en sus bitácoras. También pueden decidir si requerirán algún recurso escenográfico para su composición. Después establecen un “guion coreográfico”¹³ como insumo para la composición coreográfica, y eligen su inicio, desarrollo y cierre como una consecución intencionada de momentos que dé sentido a la composición. Crean frases de movimiento, momentos o escenas hasta llegar a un acuerdo sobre su coreografía: definen trayectorias espaciales, temporalidad, flujo y cualidades de movimiento. El guion no necesita ser lineal como una historia, pero debe establecer un orden lógico. Es importante que, a medida que van componiendo, practiquen para verificar si la consecución de escenas, momentos y/o fraseos tiene sentido para cada estudiante.
5. Cuando el bosquejo de la composición está listo, integran elementos de danza con los que han experimentado. Paralelamente, han buscado y elegido un entorno sonoro acorde a su propuesta coreográfica; por ejemplo: que se relacione con el propósito expresivo o la idea significativa; que el movimiento responda al pulso y el tiempo musical; incluso pueden preferir ir en contra del pulso o que los sonidos reflejen el movimiento realizado. La propuesta se puede desarrollar con varias canciones o sonidos.
6. Durante todo el proceso, los compañeros y el docente van observando, comentando y retroalimentando para colaborar con la propuesta del alumno.
7. Finalmente, cada uno elige vestuario y maquillaje para presentar su composición.

Para finalizar, todos presentan sus composiciones y son evaluadas formativamente. Para esto, conversan sobre el proceso de creación, compartiendo las impresiones, ideas, conflictos y dudas que les surgieron. El docente puede orientar la conversación con preguntas como: ¿qué me ayudó a crear mi composición?, ¿qué dificultades debí enfrentar?, ¿cómo las resolví?, ¿cómo sientes que se integraron los elementos de la danza?, ¿qué hice para verificar que efectivamente estaba incorporándolos?, ¿con qué sensaciones se quedan luego de haber presentado su composición?

Realizan un registro del proceso por medio de imágenes como dibujos, fotos o videos que, sumados a la bitácora y al registro de las presentaciones, se convierte en una sistematización del proceso creativo.

¹³ Definición en Glosario

ORIENTACIONES PARA EL DOCENTE

Algunos indicadores para evaluar formativamente esta actividad pueden ser:

- Proponen diversas posibilidades de movimiento por medio de la investigación corporal.
- Relacionan el movimiento con propósitos expresivos, recursos estéticos, sonidos, música y espacio mediante la composición coreográfica.
- Interpretan obras de danza y composiciones coreográficas, aplicando recursos y elementos del lenguaje de la danza.
- Comparan diversos tipos, géneros y estilos de obras de danza, considerando criterios estéticos e influencias del contexto
- Argumentan juicios estéticos de obras de danza desde una mirada personal, considerando las sensaciones, emociones e ideas que generan.
- Argumentan juicios estéticos acerca de obras de danza, considerando aspectos de la interpretación, recursos y elementos de la danza y su relación con los propósitos expresivos.

Para realizar la investigación corporal, se sugiere incorporar un entorno sonoro o musical que evoque ideas, sensaciones, facilitando la vinculación sensible entre su idea y el movimiento. El profesor los puede ayudar a elegir la música o sonoridad que incluirá en la composición. La música podría surgir al principio, cuando recién comiencen a vislumbrar la creación; por ende, desde las primeras fases pueden investigar y relacionar este elemento con el movimiento.

Es importante que darles el espacio y el tiempo necesario para la investigación corporal a fin de que cada alumno explore sus propias maneras de movimiento y así puedan elaborar un discurso corporal a partir de un lenguaje corporal propio.

Es fundamental que se genere un ambiente de confianza y respeto para que todos puedan componer sus creaciones.

RECURSOS Y SITIOS WEB

Videos que apoyan el proceso de aprendizaje

- Merce Cunningham: Scenario
- The Six Sides of Merce Cunningham
- Martha Graham in Performance
- Martha Graham Dance Company Adorations
- Carmen Beuchat
- Patrimonio Coreográfico 2017: Estructuras
- Imágenes obra coreográfica Especie Sola de Carmen Beuchat
- Las fórmulas de composición coreográfica v/s la creación-investigación
- Partituras de Movimiento - Módulo 10 - Expresión Corporal-Danza - 2018-19
- Módulo #1 Programa de invierno "Pensando el Cuerpo" DMC
- Traducción al Lenguaje Corporal del poema "Elegía a muerte de Ramón Sijé" Curso de formación
- La poética en el movimiento - Módulo 15 - Formación en Expresión Corporal-Danza
- Paulina Mellado, coreógrafa