

Actividad 1

Movimiento y esculturas animadas

PROPÓSITO

En esta actividad, el desafío se centra en la capacidad de dialogar con otros durante la creación colectiva, indagando en las posibilidades expresivas del cuerpo en movimiento, mediante la exploración, organización y síntesis. Para este proceso, se espera que los estudiantes desarrollen habilidades de composición, profundizando en la experimentación corporal de sus propias posibilidades de movimiento y expresión, comuniquen ideas y habiten el movimiento desde una visión personal y colectiva. A su vez, se profundizan las nociones de energía y flujo mediante el movimiento.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

OA 1

Experimentar el cuerpo y sus posibilidades de movimiento de manera consciente y expresiva, utilizando los diversos recursos y elementos del lenguaje de la danza.

OA 2

Expresar y comunicar ideas, sensaciones, emociones, temas, vinculando diversos elementos y recursos del lenguaje de la danza (aspectos técnicos, espacio, tiempo, energía, entre otros).

OA 3

Crear obras y proyectos de danza individuales y colectivos, considerando temas de interés, recursos del lenguaje de la danza y elementos de la puesta en escena.

ACTITUDES

Trabajar con empatía y respeto en el contexto de la diversidad, eliminando toda expresión de prejuicio y discriminación.

DURACIÓN

6 horas

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Los alumnos comentan acerca de sus experiencias en el ámbito de la danza u otras disciplinas artísticas. El docente apoya el diálogo con preguntas como:

- ¿Han participado de procesos creativos artísticos?, ¿en qué asignaturas o contexto?
- ¿Cuáles fueron los mayores desafíos?
- ¿Todos podemos ser creadores?, ¿por qué?
- ¿Se sienten creadores?
- Desde las experiencias en danza, ¿cuáles son las vivencias más significativas?, ¿por qué?

Luego observan diferentes extractos de danza en videos o registros de ellos mismos, relacionados con temas pueden ser de interés; por ejemplo: creadores que trabajan desde inquietudes corporales (repetición y transformación, estereotipos corporales, memoria, sensaciones o diseños corporales), materiales (sonido, luz, texturas, peso, trazo y paisaje) o temas contextuales (violencias, ecología, memoria, noticias, neoliberalismo). Dialogan sobre sus preferencias y motivaciones; el profesor comenta que durante esta unidad todos serán creadores.

Los estudiantes se distribuyen por el espacio y buscan una posición cómoda sentados en el suelo; el docente entrega a cada uno un alambre flexible y dúctil de 30 centímetros aproximadamente. Los invita a explorar con los ojos cerrados las movilidades del material, creando formas y explorando cómo una parte del alambre se relaciona con la otra mediante el movimiento; toman el alambre con ambas manos por los extremos. El profesor relaciona el movimiento del alambre y sus formas con los procesos de la naturaleza, invita a los estudiantes a imaginar, por ejemplo, cómo se despliegan y pliegan las hojas al crecer, cómo se rotan las flores hacia la luz del sol o cómo el viento genera olas en el mar; asimismo, promueve la idea de la asimetría en todos los procesos naturaleza. Luego propone experimentar formas, cualidades y secuencialidades creadas por el alambre por medio del movimiento; pueden sujetarlo con las dos manos o ir probando el movimiento del alambre en el espacio sólo con una.

Después de un tiempo, el docente acompaña la exploración con las siguientes preguntas: ¿cómo podemos trasladar el movimiento del alambre a todo el cuerpo?, ¿cómo interpretar el movimiento del alambre sólo con la columna vertebral?, ¿cómo interpretar el movimiento del alambre sólo con la voz? Tienen que mantener la exploración e integrar la mirada y los desplazamientos por el espacio, para ir observando las formas y movimientos que van creando los compañeros; pueden probar algunos de ellas. Luego, al encontrarse con un compañero, intercambian las formas para probar nuevas organizaciones. El docente activa conocimientos previos relacionados con el uso de la energía y propone experimentar las “formas” mediante los cambios de tensión (leve, fuerte y sus variantes); probar mantener las formas en un máximo de tensión y luego desarmarlas y probar las formas con el mínimo de tensión que les permita mantenerlas.

El curso se divide en dos, un grupo observa mientras el otro improvisa desde las experimentaciones anteriores; usan el alambre en alguna parte del cuerpo a modo de extensión corporal, integrándolo a sus movilidades. Durante la improvisación, el profesor proyecta en sus cuerpos, imágenes y videos de la naturaleza y del desarrollo humano. Luego cambian de rol. Para finalizar esta etapa, el curso comparte sus apreciaciones sobre sensaciones, imaginarios y asociaciones experimentadas tanto al improvisar como al observar.

Se organizan en tríos. Dos compañeros movilizan el alambre con los ojos cerrados, cada uno lo toma desde un extremo a una velocidad que les permita sentir los movimientos y las formas que van creando, *diálogos a través del alambre*, prueban cambiar de niveles u otras orientaciones en el espacio y sentir cómo sus movimientos repercuten en el alambre, imaginando que es una extensión de su cuerpo. El tercer integrante observa las transformaciones del alambre e improvisa mediante el movimiento, inspirado por lo que llame su atención (forma, movimiento, secuencialidad, cualidades, entre otras). Al terminar, cambian de roles sin hablar. Para finalizar esta fase, los tríos comparten apreciaciones,

imágenes y desafíos de la práctica. Todo el curso elige dónde instalar sus *esculturas* (formas creadas con el alambre) a modo de museo dentro del aula. Posteriormente, se ubican en la periferia y observan cómo se percibe el espacio con las esculturas.

El curso se divide en dos, una parte observa y la otra parte se organiza en tríos. Motivados por el alambre, su ductilidad y la posibilidad de crear formas, el trío explora, sin el alambre, la idea de forma y su relación con la quietud, y la idea de movimiento y su relación con el flujo continuo. Uno de los integrantes del trío propone una forma “escultura” y otro observa la imagen desde diferentes puntos de vista y propone otra escultura que se complemente y adapte a la propuesta del compañero; se recomienda usar los espacios vacíos creados por el cuerpo y explorar las distancia justo antes del contacto. Cuando el segundo integrante arma su forma, el primero la desarma y observa para crear otra en relación con la forma del compañero, en un *loop* donde poco a poco se disminuye el tiempo entre una forma y otra y se crea una danza de “esculturas animadas”. El tercer integrante va observando esta danza desde diferentes puntos de vista y distancias; en momentos ve el todo y en otros sólo partes, y con su cuerpo propone otras esculturas móviles. El docente transforma el espacio de aula en un escenario, donde están las esculturas de alambre, las esculturas que van creando los estudiantes *in situ* y las imágenes proyectadas de la naturaleza. Los estudiantes que observan pueden desplazarse por la sala para mirar la propuesta desde distintos puntos de vista, tomando conciencia de que esa acción los hace parte de la escena. Cambian de grupo.

Para finalizar, el curso comparte sensaciones, asociaciones con otras experiencias de aprendizajes, desafíos y reflexiones de la práctica. El docente guía el diálogo con preguntas como ¿qué se siente ser parte de una creación escénica?, ¿qué observaron como espectadores?, ¿qué asociaciones crearon con la naturaleza?, ¿lograron percibir el alambre como una extensión del cuerpo?, ¿cómo se siente? Les tiempo para registrar en la bitácora.

ORIENTACIONES PARA EL DOCENTE

Algunos indicadores para la evaluación formativa:

- Experimentan diferentes posibilidades de movimiento de manera consciente, desde la traducción de la materialidad.
- Aplican flujo continuo y formas durante la improvisación grupal.
- Improvisan desde las propias sensaciones y en relación con los otros compañeros.
- Crean estrategias grupales para desarrollar la improvisación, abordando los elementos de la práctica.
- Crean imágenes corporales, “esculturas animadas”, donde incluyen movimiento continuo, formas estables y uso de la energía con sus variantes.
- Manifiestan actitudes de respeto, responsabilidad y cuidado hacia sus compañeros durante la exploración.

Al ser un proceso de creación basado en la exploración e improvisación *in situ*, se requiere resguardar los tiempos de experimentación y crear estrategias para asegurar el aprendizaje de todos. Se debe propiciar un ambiente seguro y respetuoso.

Es importante fomentar el uso de la energía en las formas “esculturas” para diferenciar cuál es la energía justa para organizar una forma y cuánta energía requieren para variar expresivamente la propuesta. Además, hay que fortalecer la noción de alineación dinámica; es decir, aunque aparentemente la “forma” no tiene movimiento, siempre se está moviendo y, al tomar conciencia de esos micromovimientos, se mantienen activas las alineaciones, organizando lo necesario para conservar los espacios articulares y las relaciones óseas.

Dependiendo del contexto y el interés de los estudiantes, pueden reflexionar sobre las nociones de normalidad; por ejemplo: los cánones de cuerpo y belleza desde los movimientos habituales. Así se promueve el pensamiento crítico en procesos homogeneizantes y con sesgo discriminador. Cabe enfatizar en la influencia de las redes sociales y la publicidad en este ámbito.

RECURSOS Y SITIOS WEB

Obras de danza que utilizan diferentes temáticas, sitio web vimeo y youtube

- Patrimonio Coreográfico 2017: Estructuras
- Procesos Creativos 01 - Sumatoria de José Olavarría (Vimeo)
- Teaser “Diana” (vimeo)
- CSDC Chiloé y Punta Arenas (vimeo)
- Los posibles. Grupo KM29. 2012. Estreno Capital Federal
- Los posibles tráileres
- Encuentro Coreográfico Sala Arrau 2016: SentidoSeis (vimeo)
- Decisiones Compartidas/Cia Pe Mellado Danza CIEC (vimeo)
- Dobles - Javiera Peón-Veiga y Macarena Campbell (vimeo)
- Accumulation - Trisha Brown

Procesos de creación relacionados con la “extensión corporal”

- Luis Garay - Fisiología (vimeo)

Procesos relacionados con formas, ensamblajes, estar entre; sitio web vimeo y youtube

- November | by Roser López Espinosa (Youtube)
- We Rise and Fall Together | Contact Improv | Nathan Dryden | TEDxSaltLakeCity

Procesos de desarrollo de la naturaleza y del ser humano, sitio web youtube

- Amazing Nature HD (Plants Growing)
- Amazing Animation of a Fetus Growing in the Womb

Danza y audiovisual, en sitio web youtube

- Adentro - Instalación Performática

Propuestas musicales, sitio web youtube

Souad Massi

- Raou

Portico Quartet

- Isla

Alef

- Under Pink Skies

Björk

- Homogenic 1997

Rene Aubry

- Plaisirs d'amour 1998

Philip Glass

- Metamorphosis full álbum 2006

Mis Garrison

- Al sol de la noche