

ANÁLISIS COREOGRÁFICO

ANÁLISIS COREOGRÁFICO Y SU ENSEÑANZA EN EL CICLO SUPERIOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA

Esta materia propone la reflexión teórica acerca de los diferentes modos de producir en danza en distintas épocas y contextos culturales. El acento está puesto en el análisis coreográfico puesto en diálogo con la propia producción, en tanto no se trata de un espacio curricular que responda exclusivamente a aspectos de la historia de la danza, ni que deba abordarse de manera lineal y cronológica.

Aunque la contextualización histórica es una parte importante del enfoque propuesto para el análisis de obras de danza, el trabajo no debe reducirse exclusivamente a eso; apuntará también hacia las relaciones entre los contextos culturales que dieron origen a esa obra y a sus implicancias en los modos de producir.

Análisis Coreográfico forma parte del 5º año de la Escuela Secundaria Orientada en Arte - Danza, momento en que los estudiantes también trabajan en la improvisación y la composición coreográfica. La propuesta es que esta materia se articule con la producción de los estudiantes, sirviéndole de insumo para potenciarla. Por ello, es recomendable que las obras que se elijan para ser analizadas se vinculen con el trabajo que los estudiantes realizan en la asignatura Improvisación y composición coreográfica, tanto en relación con las temáticas que abordan, los recursos coreográficos que utilizan y los componentes del lenguaje que se involucran.

Cada docente podrá elegir un repertorio de obras para trabajar, cercanas a su especialidad, que puedan ser valiosas como punto de partida para el análisis de los componentes del lenguaje y los procedimientos coreográficos involucrados en la obra en función de su intención.

MAPA CURRICULAR

Esta materia, junto con Improvisación y composición coreográfica, forma parte del 5º año de la Escuela Secundaria Orientada en Arte - Danza.

Materia	Análisis Coreográfico.
Año	5º año.
Núcleos temáticos	Análisis coreográfico y la puesta en diálogo con la propia producción.
	Contextualización sociohistórica de obras de danza.

CARGA HORARIA

La materia Análisis Coreográfico corresponde al 5º año de la Escuela Secundaria Orientada en Arte - Danza.

Su carga horaria es de 72 horas totales; si se implementa como materia anual su frecuencia será de dos horas semanales.

OBJETIVOS DE ENSEÑANZA

- Posibilitar el acceso a diferentes manifestaciones de la danza mediante soportes tecnológicos y en vivo.
- Generar un espacio propicio para la discusión en torno a la producción en danza que desarrolle y estimule el pensamiento crítico.
- Incorporar, con distintos grados de complejidad, el uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Conectividad (NTICX) en la enseñanza del Análisis Coreográfico.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

- Analizar herramientas y procedimientos coreográficos utilizados en diferentes obras de danza.
- Relacionar los contextos sociohistóricos de origen de las obras con los modos de producir y las temáticas que abordan.
- Contextualizar históricamente distintas expresiones de la danza.
- Reinterpretar y utilizar, en la propia producción, procedimientos y recursos utilizados en diferentes obras.

CONTENIDOS

La materia se organiza en dos núcleos temáticos.

ANÁLISIS COREOGRÁFICO Y LA PUESTA EN DIÁLOGO CON LA PROPIA PRODUCCIÓN

- Análisis de los recursos, procedimientos y herramientas utilizadas en función de la intención del discurso coreográfico.
- Danza narrativa: análisis de obras de diferentes géneros y estilos que se basan en una narración.
- Danza abstracta: reconocimiento de los componentes del lenguaje y sus formas de organización en función del discurso.
- La danza folklórica como espectáculo: modificaciones en el pasaje de danza social a danza escénica. Folklore tradicional como hecho escénico. Folklore de proyección y folklore estilizado.

CONTEXTUALIZACIÓN SOCIOHISTÓRICA DE OBRAS DE DANZA

- La danza y su contexto sociohistórico. Análisis de obras de danza pertenecientes a diferentes estilos y épocas: semejanzas y diferencias. Aspectos innovadores y tradicionales de la obra. Reconocimiento de los componentes del lenguaje, análisis comparativo entre diferentes producciones.
- Vanguardias de la danza escénica de principio de siglo xx: rupturas y constantes.
- Vanguardias de la danza de los años 60: la pregunta acerca de qué es danza; el cuestionamiento de la técnica, las ideas acerca del cuerpo, los circuitos de difusión y los procedimientos compositivos.
- Influencias de las danzas sociales pertenecientes a diferentes contextos de procedencia en la danza escénica (urbana y folklórica).
- La danza en el siglo xxi. Estéticas contemporáneas. Nuevos escenarios para la danza. Hibridación de los lenguajes.
- La danza por fuera de los teatros: las discotecas, los festivales, las calles, la televisión, el cine, etcétera.
- Las *raves* y el *hip-hop*, entre otras manifestaciones: nuevas ideas de cultura urbana que circulan alrededor de la danza.

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

Esta materia se propone como un espacio de análisis y reflexión en torno a la producción en danza en diferentes contextos sociohistóricos. Al momento de planificar las clases, el docente debe tener presente que una de las funciones primordiales de la materia consiste en generar interrogantes y replanteos en el trabajo coreográfico de los estudiantes.

Para esto, resulta fundamental tomar como caso de estudio aquellos que habiliten un análisis que pueda ponerse en diálogo con la propia producción, en función de potenciarla. De esta manera, las obras que se elijan para su correspondiente análisis deben responder a dos criterios: ofrecer un marco histórico a la producción en danza y servir de insumo para la producción coreográfica de los estudiantes.

Desde este espacio curricular se pretende propiciar el análisis de las producciones coreográficas atendiendo a sus contextos de pertenencia y que esto sirva como herramienta para un análisis crítico de las obras en la actualidad. No se busca abordar el aspecto histórico de una manera lineal ni cronológica, sino en diálogo con la actualidad y la propia producción.

En tal sentido, deberá generarse un ámbito propicio donde se potencien las capacidades de observación crítica y análisis de los procedimientos coreográficos, utilizados en función de la intención discursiva y la influencia de los contextos de origen en la obra.

Esta modalidad de trabajo se puede desarrollar tal como lo plantea el siguiente ejemplo de clase hipotética.

Momento 1

Mirar la "Consagración de la Primavera" de Vaslav Fomich Nijinsky.¹ Con posterioridad, se sugiere:

- analizar los componentes y los procedimientos coreográficos que aparecen;
- realizar una contextualización histórica mediante el análisis de los elementos vanguardistas que aparecen en la obra en relación con la danza clásica;
- analizar el impacto que tuvo la obra en cuanto a la renovación de los modos de producir en danza.

Momento 2

Seleccionar otras versiones de la misma obra, por ejemplo la de Pina Bausch, Oscar Araiz, Mauricio Wainrot o Maurice Bejart.² A partir de ellas:

- analizar las distintas producciones y las diferentes miradas en relación con una misma música y un mismo texto;

¹ "La consagración de la primavera" es un ballet en dos actos basado en la Rusia pagana (L'adoration de la terre y Le sacrifice), con música del compositor ruso Ígor Stravinski y coreografía de Vaslav Nijinsky creado para los Ballets Rusos de Sergéi Diágilev. Es una de las obras más revolucionarias y trascendentales de toda la música clásica por sus innovaciones en armonía, ritmo y timbre.

² Si no se tiene acceso a las obras, en Internet es posible encontrar fragmentos de distintas versiones. El docente puede replantear la clase en función de ese material.

- realizar una comparación de los componentes y los procedimientos que se utilizan, las diferentes adaptaciones en relación con el texto y los distintos momentos históricos donde se producen.

Otras propuestas que pueden articularse con la producción de los estudiantes consisten en:

- elegir una obra y centrar el análisis en el uso del espacio en función del discurso coreográfico;
- realizar la misma ejercitación pero en relación con el análisis del soporte sonoro que se utiliza en la obra;
- elegir obras para su correspondiente análisis que aborden temáticas similares a las que trabajan los estudiantes.

LECTURA, ESCRITURA Y ORALIDAD

Cuando se usa el lenguaje se pone en juego una actividad comunicativa, cognitiva y reflexiva. Por medio de él, 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, etc. 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.³

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

En el caso de Análisis Coreográfico, el proceso de aprendizaje deberá comprender la lectura, la escritura y la oralidad como herramientas elementales para la incorporación de saberes relativos a la materia. Se sugiere que el docente ponga el acento en la utilización de la terminología correcta, el abordaje de textos referidos al análisis coreográfico, y la fundamentación en forma oral y escrita por parte de los estudiantes de sus interpretaciones en torno a la producción en danza.

El docente deberá orientar al estudiante para que, de manera crecientemente autónoma, busque, lea y seleccione información pertinente, reconozca los tipos de textos y géneros discursivos involucrados en los cuerpos teóricos de esta materia y organice en forma escrita y oral la información recabada.

Además, deberá generar el espacio necesario para que se discutan y analicen las diferentes producciones coreográficas con el objeto de estimular la reflexión acerca de las prácticas del lenguaje y su ejercicio activo.

³ DGCyE, "Prácticas del Lenguaje, 3º año (ES)" en *Diseño Curricular para la Educación Secundaria, 3º año (ES)*. La Plata, DGCyE, 2007, p. 383.

ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN

La evaluación se proyecta en relación con los objetivos de enseñanza y aprendizaje; esto implica entenderla como un proceso que involucra a docentes y estudiantes. Desde este enfoque, se sostiene que esta instancia no debe circunscribirse exclusivamente al rendimiento de los estudiantes sino que debe considerar también los procesos de trabajo y los avances personales.

Es importante que el docente establezca con claridad la modalidad de evaluación y las pautas para la acreditación, la calificación y la promoción;⁴ las cuales deberá comunicar al grupo al inicio de las clases.

Los criterios de evaluación considerados en la materia son:

- la predisposición de los estudiantes hacia el trabajo;
- el nivel de comprensión de las consignas;
- el compromiso y respeto con el trabajo propio y ajeno;
- 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 capacidad de relacionar la influencia de los contextos sociohistóricos que dieron origen a una obra con su intencionalidad discursiva;
- la capacidad de abstraer de una obra los procedimientos y los recursos coreográficos utilizados;
- la reinterpretación y la utilización de procedimientos y recursos coreográficos de otras obras en la propia producción;
- la comprensión conceptual de los componentes del lenguaje.

Por otra parte, es importante utilizar dispositivos o instrumentos que permitan evaluar tanto la ampliación conceptual como el desarrollo de la reflexión, la investigación y el análisis frente a un hecho artístico. Para esto, se sugiere la observación directa de la participación en clase, la realización de trabajos que requieran de una elaboración por fuera del tiempo aúlico y la realización de trabajos grupales que permitan la discusión y el consenso.

⁴ La modalidad de evaluación y las pautas para la acreditación, la calificación y la promoción deben enmarcarse en las normas jurisdiccionales vigentes y las que establezca cada institución educativa.

BIBLIOGRAFÍA

- Aráiz, Oscar y otros, *Creación coreográfica*. Buenos Aires, Libros del Rojas, 2007.
- Aricó, Héctor, *Danzas tradicionales argentinas, una nueva propuesta*. Buenos Aires, Edición del autor, 2008.
- — —; Del Papa, Gustavo, Lafalce, Silvina, *Apuntes sobre bailes criollos (versiones coreográficas recopiladas por Domingo Lombardi)*. Buenos Aires, Folklore-IUNA, 2007.
- Ashead, Janet y otros, *Teoría y práctica del análisis coreográfico*. Valencia, Papallona, 1999.
- Bernard, Michel, *El cuerpo*. Buenos Aires, Paidós 1980.
- DCYE, *La danza en el sistema educativo provincial*. La Plata, DCYE, 2000.
- Falcoff, Laura. *Historia general de la danza en la Argentina*. Buenos Aires, Fondo Nacional de las Artes, 2008.
- — —, *¿Bailamos? Experiencias integradas de música y movimiento para la escuela*. Buenos Aires, Ricordi 1995.
- Humphrey, Doris, *El arte de crear danzas*. Buenos Aires, Eudeba, 1965.
- Isse Moyano, Marcelo (comp.), *La danza argentina cuenta su historia*. Buenos Aires, Artes del Sur, 2006.
- 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.
- 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.
- Szuchmacher, Rubén, *Archivo Itelman, textos de Ana Itelman*. Buenos Aires, Eudeba, 2003.
- Tambutti, Susana e Isse Moyano, Marcelo, *Cuadernos de danza*. IUNA. Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras (UBA), 1995.
- Vega, Carlos, *El origen de las danzas folklóricas*. Buenos Aires, Ricordi, 1957.
- Zátonyi, Marta, *Arte y creación. Los caminos de la estética*. Buenos Aires, Capital Intelectual, 2007.

OTROS MATERIALES

Falcoff, Laura (dir.), *Revista Tiempo de Danza*. Del Bosque Editora, 1997-1998.

RECURSOS EN INTERNET

Dirección General de Cultura y Educación, www.abc.gov.ar

Complejo Teatral de Buenos Aires, <http://www.teatrosanmartin.com.ar/>

Cyber cuerpo, <http://laspost.wordpress.com/>

Danzaria, <http://www.danzaria.org/>

El folklore argentino, <http://www.elfolkloreargentino.com/>

Film&Art, <http://www.filmandarts.tv/Default.aspx>

Héctor Aricó, <http://www.hectorarico.com.ar/>

Revista DCO, <http://www.revistadco.blogspot.com/>

VideoDanzaBa, <http://www.videodanzaba.com.ar/>

