

■ IMPROVISACIÓN Y COMPOSICIÓN COREOGRÁFICA

IMPROVISACIÓN Y COMPOSICIÓN COREOGRÁFICA Y SU ENSEÑANZA EN EL CICLO SUPERIOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA

Esta asignatura propone investigar y explorar los elementos del lenguaje a partir de la improvisación, así como brindar las herramientas y los procedimientos coreográficos para la creación de discursos corporales. Sus objetivos principales son: enfatizar la búsqueda de formas de movimiento –despojadas de modismos y estereotipos– que estimulen modos personales de moverse y utilizar el lenguaje en la creación de sentido. Esto implica que el docente –sin que su posicionamiento sea lo determinante– logre un espacio de producción en donde se pongan en juego las distintas estéticas que aportan los estudiantes

Debe 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 en la clase se pueda implementar la reflexión y la crítica ante las producciones propias y ajenas, generando una dinámica de trabajo, basada en la prueba y el error, que permita la superación de problemas y la profundización en el proceso creativo.

En esta perspectiva el acento está puesto en el aprendizaje de los procedimientos coreográficos que se involucran en la creación de sentido. Para otorgar centralidad a este aspecto, es imprescindible mantener y profundizar el trabajo en relación con los componentes del lenguaje, dado que en la enseñanza de la danza no es posible abordarlos por separado.

MAPA CURRICULAR

Improvisación y composición coreográfica, con cuatro módulos semanales, corresponde al 5º año de la Escuela Orientada en Arte - Danza y pone el acento en los procedimientos coreográficos. Forma parte de las materias específicas del Ciclo Superior, junto con Análisis Coreográfico,¹ y encuentra su continuidad en 6º año con Proyecto de producción en danza.

Materia	Improvisación y composición coreográfica.
Año	5º año.
Núcleos temáticos	Improvisaciones a partir de los componentes del lenguaje.
	La composición coreográfica.
	Improvisación como obra: coreografía instantánea.

CARGA HORARIA

La materia Improvisación y composición coreográfica corresponde al 5º año de la Escuela Secundaria Orientada en Arte - Danza.

Su carga horaria es de 144 horas totales; si se implementa como materia anual su frecuencia será de cuatro horas semanales.

OBJETIVOS DE ENSEÑANZA

- Estimular la exploración con los componentes del lenguaje de movimiento, posibilitando la búsqueda de formas personales de moverse.
- Generar un espacio de trabajo propicio para desarrollar la capacidad de alerta y respuesta en el movimiento.
- Disponer de un espacio para el análisis, la reflexión y la crítica de lo hecho en clase.
- Incentivar el pensamiento crítico por medio del análisis y la reflexión acerca de la producción en danza (propia, de los compañeros y otros coreógrafos).
- Propiciar una metodología de trabajo donde la reflexión y la crítica sirvan para enriquecer la producción.
- Incorporar, con distintos grados de complejidad, el uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Conectividad (NTICX) en la enseñanza de la materia.

¹ La propuesta es que ambas asignaturas se aborden de modo articulado.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

- 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 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 el entorno contemporáneo, atendiendo a la intencionalidad, el resultado, la utilización de recursos y las relaciones con el contexto sociocultural.
- Disminuir la brecha, en la producción de los alumnos, entre la intencionalidad discursiva y el resultado en la obra.

CONTENIDOS

La materia se organiza en tres 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 en 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 las 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 y 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. Su análisis en las acciones y gestos; 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 la síntesis del material.
- Ejercicios de composición vinculados con la estructura narrativa (permanencia de una idea, ruptura, variación y recurrencia), el espacio, el tiempo, la dinámica, el cuerpo y sus posibilidades de movimiento, la experimentación con objetos y 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 e 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: circulares, 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

Al momento de implementar la materia, es importante considerar que este espacio de formación es un ámbito propicio para la investigación y la exploración del movimiento, donde puede generarse la búsqueda de nuevas formas de movimiento y producción en danza. En este sentido, es fundamental que no haya una única mirada determinante, sino que se pongan en juego distintas estéticas que promuevan la discusión y la crítica.

Se debe priorizar una modalidad de trabajo basada en la prueba y el error, que incentive el análisis y la reflexión para profundizar el desarrollo del juicio crítico por parte de los estudiantes. El docente ha de planificar las clases sobre la base de propuestas que propicien la investigación a partir de los componentes del lenguaje; debe establecer pautas que permitan superar las formas habituales de moverse y producir, generando nuevos desafíos.

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

Trabajo con líneas curvas y rectas

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. Repetir lo mismo, pero en grupos.
- De manera 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. Agregar la detención.
- En parejas: transitar 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. Incorporar momentos de ruptura, dados por la utilización de la línea curva (tanto desde el propio cuerpo como en un recorrido), y repetir el trabajo.

Composición coreográfica

- Realizar un trabajo donde aparezca la utilización de las líneas curva y recta, desde el diseño o en el propio cuerpo. Abordar los diferentes sentidos que sugieren estas líneas.
- Seleccionar una danza folklórica de pareja, modificar su diseño espacial utilizando la línea recta. Analizar el modo en que se modifica el carácter y la forma de interactuar entre los intérpretes.

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.²

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 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. Se sugiere que el docente ponga el acento en la utilización de la terminología correcta, el análisis de textos referidos al lenguaje de la danza y la composición coreográfica, 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.

² 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 vincula con los objetivos de enseñanza y aprendizaje propuestos. No puede circunscribirse exclusivamente al rendimiento de los alumnos; debe entenderse, en realidad, como un proceso que los involucra tanto a ellos como a los docentes.

Se trata de una instancia basada en las capacidades y habilidades físicas de los estudiantes, así como también en el compromiso que se asume con el trabajo (en clase y durante la concreción de proyectos por fuera de la misma), la conceptualización de los componentes del lenguaje y la capacidad de análisis frente a diferentes producciones de danza.

Los criterios de evaluación considerados en la materia son:

- 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 el 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.

Por su parte, los instrumentos y las herramientas de evaluación que se consideran son:

- la observación directa;
- la realización de pequeñas producciones coreográficas (individuales y grupales) que requieran de la elaboración por fuera del tiempo de clase;
- la concreción de trabajos escritos referidos al análisis de obras y fundamentaciones en relación con la propia producción.

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.
- dgcyE, *La danza en el sistema educativo provincial*. La Plata, dgcyE, 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, Ediciones 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.
- – –, *Expresión corporal, guía didáctica para el docente*. Buenos Aires, Ricordi, 1978.
- – –, *Expresión corporal y el adolescente*. Buenos Aires, Ricordi, 1975.
- Szuchmacher, Rubén, *Archivo Itelman, textos de Ana Itelman*. Buenos Aires, Eudeba 2003.
- Tambutti, Susana, *Apuntes de la cátedra Historia General de la Danza*, Buenos Aires, 2005.
- – – 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>
- Danzarina, <http://www.danzaria.org>
- El folklore argentino, <http://www.elfolkloreargentino.com>
- Film&Art, <http://www.filmandarts.tv>
- Héctor Aricó, *Danzas tradicionales argentinas*, <http://www.hectorarico.com.ar>
- Revista DCO, <http://www.revistadco.blogspot.com/>
- Video Danzaba. <http://www.videodanzaba.com.ar>

