

Unidad 3: Contexto y creación en danza

PROPÓSITO DE LA UNIDAD

Se espera que los estudiantes comprendan y valoren el contexto social y cultural implícito en las creaciones coreográficas, ya que los procesos creativos generados al investigar e integrar diversos elementos de la danza develan ideas culturales personales y colectivas, lo que ayuda a valorar la diversidad y la empatía. De acuerdo a ello, y considerando la apreciación e interpretación de propósitos expresivos, los jóvenes se plantean algunas interrogantes: ¿cómo se expresa la realidad cultural, social o la historia personal por medio de la danza?, ¿qué quiero y puedo expresar y comunicar con la creación coreográfica?, ¿cómo aportan la creación coreográfica y la danza al desarrollo personal?

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.

Actividad 1: La danza en contexto

PROPÓSITO

Los estudiantes analizan obras de danza, nacionales o internacionales, para comprender que pueden descubrir las visiones de creadores e intérpretes en cuanto a la corporalidad y otros factores, cuando aprecian e interpretan sus propósitos expresivos, y analizan los contextos de creación. Para esto, se relacionarán con la danza desde la observación y la apreciación estética, considerando las sensaciones, emociones e imaginarios que las obras generan, y cómo pueden incidir en sus propios procesos creativos.

Relaciones Interdisciplinarias <i>Lengua y literatura 3º medio OA7</i> <i>Historia, Geografía y Ciencias Sociales</i> OA5

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.

ACTITUDES

- Pensar con autorreflexión y autonomía para gestionar el propio aprendizaje, identificando capacidades, fortalezas y aspectos por mejorar.

DURACIÓN

10 horas

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

El docente rescata las experiencias previas de los estudiantes como espectadores de danza, preguntando acerca de obras que han visto, si lo han hecho de manera directa o virtual, si conocen compañías o coreógrafos nacionales e internacionales, estilos de danza, y las diferencias entre ver este tipo de obras y otras actividades artístico-culturales en las que se baila.

A continuación, observan, analizan y aprecian obras de danza en vivo o a través de un medio audiovisual, según las posibilidades. La selección de las obras debe basarse en criterios definidos; por ejemplo: que aporten pedagógicamente al aprendizaje, que tengan relación con el contexto sociocultural del establecimiento, que se relacionen con problemas o temas significativos a nivel local, nacional o global, o que les interesen a los alumnos.

El profesor elabora con los alumnos una pauta de apreciación estética, definiendo categorías de observación y análisis. Es importante que las categorías sean multidimensionales y que permitan observar la obra en su complejidad. Para esto, pueden incluir las siguientes dimensiones:

- Dimensión de elementos de la puesta en escena, cuyas categorías son diseño de vestuario, iluminación y sonido, entre otros.
- Dimensión de lenguaje de la danza, donde se analizan cualidades de movimiento, espacialidad, temporalidad e interpretación, entre otros.
- Dimensión propósito expresivo, donde se infiere y comprende las ideas significativas de la obra, se analiza la visión de cuerpo que se presenta y cómo ella se relaciona con el propósito expresivo.

Luego, en grupos, dialogan sobre las categorías definidas en la pauta. Después observan una obra de danza y realizan un análisis interpretativo de la obra, usando esa pauta y basados en las apreciaciones, percepciones e ideas que les surgieron. Para complementar el análisis, investigan acerca de la biografía del coreógrafo y/o de la compañía, sus orígenes y el contexto en que nacieron. Para ello, consultan libros, prensa e internet, recopilando, sintetizando y analizando la información que les pueda servir para comprender y apreciar la obra.

Luego, observan ediciones de piezas de danza actuales y cada grupo elige una. (Por ejemplo: K-pop y danzas urbanas, entre otras). La comparan con la que analizaron antes, identificando semejanzas y diferencias en cuanto a la idea de cuerpo que se plantea, el lenguaje corporal, las ideas, emociones o temas expresados, entre otros. Para esto, se puede plantear preguntas como: ¿por qué un estilo de danza es más conocido que otro?, ¿por qué uno es popular y masivo entre los jóvenes a diferencia del otro?, ¿a qué estilo se sienten más cercanos?, ¿por qué?, ¿todo baile puede considerarse una expresión artística?, ¿de qué depende?

Finalmente, los grupos realizan un informe que debe contener:

1. Biografía del coreógrafo y/o compañía de danza.
2. Investigación acerca del contexto de la obra.
3. Descripción y análisis de la obra a partir de la guía de apreciación.
4. Evaluación estética de la obra, a partir de criterios estéticos y apreciaciones personales.
5. Reflexión sobre la idea o visión de cuerpo presente en diferentes expresiones de danza.
6. Reflexiones generales acerca de la danza como disciplina artística.

Para complementar la investigación, el docente puede pedirles que indaguen sobre obras de otras áreas artísticas –como artes visuales, audiovisuales, música o teatro– creadas en la misma época que la obra de danza, y que identifiquen diferencias y convergencias que los ayuden a entender la relevancia del contexto en la creación artística.

También puede incluirse agrupaciones de bailes de salón, folclóricos u otros bailes populares, cuya investigación contribuya al análisis de la danza como disciplina artística.

A medida que realizan el proceso de apreciación crítica y estética, pueden registrar en su bitácora reflexiones, sensaciones e ideas que surgen a partir de la investigación y de la experiencia estética.

ORIENTACIONES PARA EL DOCENTE

Algunos indicadores para evaluar formativamente esta actividad pueden ser:

- Establecen relaciones entre elementos del contexto y los procesos creativos de artistas de la danza.
- Comparan diversos tipos, géneros y estilos de obras de danza, considerando criterios estéticos, visión de cuerpo e influencias del contexto.
- Explican cómo un coreógrafo o una compañía de danza abordan la relación entre cuerpo, movimiento y propósito expresivo.

Respecto de la selección de las obras, debe basarse ciertos criterios; por ejemplo: que aporten pedagógicamente al aprendizaje de los estudiantes, que tenga relación con el contexto sociocultural del establecimiento, que refleje problemas o temas significativos a nivel local, nacional o global, los intereses de los jóvenes. Por esto, es importante considerar obras o artistas relevantes, como Patricio Bunster, Carmen Beuchat y Pina Bausch; obras de danza nacionales patrimoniales, como las de Paulina Mellado, Luis Eduardo Araneda y Compañía Movimiento, entre otras. Que sean obras que aborden un período histórico importante y que se relacionen de alguna manera con el establecimiento; u obras o compañías que pertenezcan al contexto local.

Respecto del análisis de las obras, es importante recordarles que la investigación histórica es un insumo para comprender los contextos en los cuales surgen las obras de danza, pues devela hitos y situaciones que son parte de la vida de los creadores e intérpretes; por lo mismo, vincularse con otras áreas como historia y literatura es una contribución importante. Pueden investigar sobre textos literarios de la época y formular interpretaciones con otros referentes, como documentales y entrevistas. Así podrán hacer conexiones con acontecimientos que sucedieron en el período histórico y dar opiniones fundamentadas sobre los hechos artísticos y sociales. Si entrevistan a profesores de Historia y de Lenguaje, tienen que preparar un cuestionario con preguntas abiertas para obtener la información que buscan.

Relaciones Interdisciplinarias
Lengua y literatura
 3º medio OA2
Historia, Geografía y Ciencias Sociales
 OA5

Si no se puede proyectar obras en formato audiovisual ni asistir a ver obras en vivo, pero podrían ir a ver alguna danza como expresión de cultura popular tradicional en la comunidad cercana al colegio, sugiéralas que investiguen estos componentes de la cultura local (bailes religiosos, comparsas o grupos folclóricos, entre otros). Esto puede ser muy significativo por dos razones: contribuye al rescate al patrimonio inmaterial de sus comunidades y la fuente está cerca. Así, podrían hacer una investigación profunda y contextualizada, ver ensayos en vivo y realizar entrevistas. Es relevante que se pregunten también sobre la función de estas expresiones en su comunidad.

El docente debe guiar el proceso de reflexión para que los estudiantes valoren los procesos creativos y artísticos, superen eventuales prejuicios ante características o temas propios de obras, coreógrafos o compañías y cuestionen los estereotipos vinculados a la danza en su contexto sociocultural.

RECURSOS Y SITIOS WEB

1. Coreógrafos internacionales

Pina Bausch y su compañía Wuppertaler Tanztheater

- La sagra della primavera - Igor Stravinsky
- Pina Bausch Cafe Müller

Ohad Naharin

- Deca Dance
- George & Zalman

Mr. Gaga

Fragment 2

Maguy Marin

- Maguy Marin - Umwelt 2008
- Groosland -

Sasha Waltz

- Sasha Waltz No Body

Claude Brumachon

- FOLIE
- D'Indicibles Violences Chorég C Brumachon Mus C Zurfluh

Kurt Jooss

- The green table
- The Makers
- Of Modern Dance In Germany - Part I – Screener

Coreógrafos y compañías nacionales

Patricio Bunster y Compañía Espiral

- Poema 15 - Patricio Bunster / Intérpretes: Isidora Guzmán y David Correa
- A pesar de todo (Patricio Bunster)
- Ventoleras, Antología I 2005, Patricio Bunster

Compañía espiral

- Corazón a tus manos - Luis Eduardo Araneda
- Desatar - Carolina Bravo

Carmen Beuchat

- Estructuras

Compañía Movimiento

- Los Ruegos
- Las Arenas del Tiempo

Compañía Danza en Cruz

- Ay de mí
- Danza en Cruz

Colectivo Arte La Vitrina

- Una imagen (obra completa)

Ballet Nacional Chileno

- Carmina Burana
- Reflejos del Arroyuelo

Compañía de Papel

- Las Extintas
- Pies pa' Volar

Patrimonio Coreográfico en Chile

- Sin respiro
- Jaula uno, Ave dos

Ballet

- Swan Lake Ballet
- Queen - Bohemian Rhapsody Reinterpreted - English National Ballet

Estilos de danza o baile (YouTube)

Danzas urbanas

- Estilos de Baile (Danzas Urbanas)
- Danza Urbana 100 % emocionante
- Danza urbana, estilo propio | Fresas con Nata Crew | TEDxYouth@Valladolid

2. K-pop

- Kpop random dance challenge
- BTS random play dance

3. Jazz

- Revolver
- Jessie J. - Nobody's Perfect jazz choreography dance Anna Julia Dębowska - Dji ronin Blackmagic 4k

Actividad 2: Autobiografía en la danza

PROPÓSITO

Se espera que los estudiantes investiguen a partir de sus propios intereses de movimiento, comprendiendo su corporalidad en interacción con los otros. A la vez, se pretende que se aproximen a procesos creativos, profundizando sus conocimientos al componer una coreografía desde la búsqueda de un lenguaje corporal propio y colectivo, e integrando las experiencias de aprendizaje en la danza.

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.

Actitudes

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

DURACIÓN

16 horas

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Los estudiantes comentan acerca de sus experiencias en el ámbito creativo en danza u otras disciplinas artísticas, apoyados por preguntas como:

- ¿Han participado en procesos creativos artísticos?
- ¿Cómo han sido sus experiencias como creadores?
- ¿Cuáles son los mayores desafíos al participar en un proceso creativo?
- ¿Todos podemos ser creadores? ¿Por qué?

Luego revisan sus bitácoras, enfocándose en las reflexiones, experiencias e ideas que han registrado hasta el momento. Analizan individualmente sus vivencias en danza y hacen una investigación autobiográfica corporal para comprender su visión acerca del cuerpo y el baile.

Tienen que revisar aspectos de su vida personal, social, cultural, experiencias, conocimientos de danza y todo aquello que sea relevante para el análisis; por ejemplo: identificar los movimientos que le resultan significativos al bailar y cómo se siente al hacerlo; detectar asimismo sus ideas, pulsiones, motivos o sensaciones cuando tienen que definir un propósito expresivo o una idea

significativa al comenzar un proceso creativo y cómo su historia personal incide en su manera de pensar e interpretar su propia danza. Mientras lo hacen, pueden transferir al movimiento algunas imágenes, recuerdos o ideas de movimiento. Esto se puede complementar con un ambiente sonoro que coincida con el estado general del grupo; si no se ponen de acuerdo, es preferible el silencio.

<p>Relaciones Interdisciplinarias: <i>Educación Física y Salud OA 1 y 2</i> <i>Lengua y literatura 3º medio OA2</i></p>
--

A continuación, dialogan a partir de las reflexiones, compartiendo sus experiencias y percepciones y cómo se han reflejado en sus procesos de aprendizaje de la danza. También conversan sobre cómo les ha aportado a sus propias coreografías y propósitos expresivos, el observar y conocer los contextos de obras de coreógrafos; y analizan cómo los recursos estéticos de la puesta en escena ayudan a comunicar propósitos e ideas.

A continuación, el profesor les dice que se ubiquen en diferentes espacios de la sala, con los ojos cerrados, y explica que van a hacer un ejercicio de autopercepción para que tomen conciencia de sus hábitos corporales. Para esto, pide que respondan preguntas como: ¿qué gestos y movimientos realizo habitualmente?, ¿cómo camino: lento, rápido, pausado?, ¿hago algunos movimientos frecuentemente en situaciones especiales?

Los jóvenes se desplazan por la sala, mientras el docente continúa guiando por medio de consignas:

- ¿Cómo camino? ¿qué hacen mis brazos mientras camino? ¿dónde miro?, caminen más rápido, ¿hay variaciones?, pausa, ¿qué sensación corporal tengo? ¿dónde está el peso de mi cuerpo?
- Vuelvan a caminar, bajen al piso utilizando poca energía, desplácese por el piso como quieran y sientan; vuelvan a ponerse de pie y comiencen a caminar más rápido, corran, presten atención a sus compañeros, pausa, vuelvan a caminar mientras observan a sus compañeros, fíjense en sus gestos y formas de caminar, pausa.
- Elijan un gesto personal habitual, un movimiento que les guste o que hayan descubierto en la experimentación anterior y repítanlo varias veces. Amplíenlo, involucrando otros segmentos corporales.
- A partir del gesto, los estudiantes improvisan, explorando la transformación del movimiento e incorporando los diversos elementos de la danza que han visto durante el año de manera natural e intuitiva (factores, cualidades y flujo de movimiento, zonas de contacto con el piso, entrar y salir del piso, traslado de peso, aplicación del centro de peso).
- Luego de haberles dado tiempo para explorar y transformar el gesto, se juntan en parejas, improvisan a partir del gesto y, mediante un diálogo corporal, lo presentan a su compañero. Primero comienza uno, mientras el otro lo observa, luego cambian de rol. Después van realizando este juego de creación instantánea¹² mediante la improvisación y la observación, como un diálogo de pregunta-respuesta que desarrollan juntos, para finalmente hacer un diálogo simultáneo que incluya contactos de zonas corporales, variaciones en los niveles, desplazamientos por el espacio y juego con la temporalidad (aumentar o disminuir la velocidad del movimiento, incluir pausas o silencios).
- Al término de la creación en pareja, el docente divide el curso en dos y mientras unas parejas presentan su improvisación, otras observan; luego cambian de rol. El docente propone a cada dúo que, al momento de presentar, decida un inicio, desarrollo y cierre.

¹² Ver Glosario y, en caso de tener dudas sobre la actividad, revisar y mostrar a los estudiantes los videos señalados en la sección Recursos y sitios web

Luego de la improvisación, todos conversan sobre la experiencia vivida, reflexionando sobre las sensaciones que surgen del movimiento libre, del diálogo corporal con el otro y cómo van encontrando sus propias maneras de moverse. A su vez, analizan si estas experiencias los ayudan en su desarrollo personal y para conocer su propia corporalidad.

Durante la improvisación, es importante que el docente los guíe con preguntas o consignas que permitan profundizar en la experiencia y ayude a que todos se incorporen y busquen su propio lenguaje corporal. Tanto el profesor como los jóvenes pueden proponer el entorno sonoro para la improvisación.

Si improvisan fácilmente, les puede sugerir que hagan una breve secuencia de movimientos con acciones individuales y en pareja, para así ir construyendo una composición que tenga elementos fijos, ya sea en frases de movimiento o estructuras de improvisación.

Después la reflexión grupal, el docente les da tiempo para que registren en su bitácora las reflexiones y sensaciones que surgieron a partir de la improvisación y la creación instantánea.

ORIENTACIONES PARA EL DOCENTE

Algunos indicadores para evaluar formativamente esta actividad pueden ser:

- Proponen diversas posibilidades de movimiento mediante la investigación corporal.
- Relacionan el movimiento con propósitos expresivos, recursos estéticos, sonidos, música y espacios, por medio de la composición coreográfica y la improvisación.
- Crean composiciones coreográficas, integrando los diversos conocimientos de la danza, sus experimentaciones con el gesto y elementos del contexto.
- Interpretan obras de danza y composiciones coreográficas, aplicando recursos y elementos del lenguaje de la danza.

Es necesario que los estudiantes asistan con ropa cómoda que les permita moverse con facilidad y seguridad; por ejemplo: un buzo deportivo, polera cómoda, calzas u otros. Se recomienda que no usen zapatillas para que sientan el apoyo del pie en el piso y para evitar que ocurran choques o encuentros; dependiendo de la temperatura y la textura del espacio, pueden realizar la actividad a pie descalzo o con calcetines.

RECURSOS Y SITIOS WEB

Videos que apoyan el proceso de aprendizaje

Secuencias sobre un proceso de Abstracción del Movimiento

Alfa Institut 2014

Workshop contact improvisation

Jam Nait Seshons

- Danza Contacto

Improvisación con Música en Vivo

- (La Trinchera)

Diálogo corporal

Real Time Composition

- Forum Dança
- Big Square exemple

Composición instantánea- In situ

Nathan Dryden

- We Rise and Fall Together

Contact Improv

Danza Sin Fin

Contact improvisación en

- La puerta roja

Propuesta musical para improvisación

Lhasa De Sela

- La llorona
- The Living Road

Gustavo Becerra-Schmidt

- concierto para Arpa

Miguel Miranda y José Miguel Tobar

- Nostalgia de la luz

En pueblounido.cl

Alejandro Albornoz

- Fluctuaciones

Actividad 3: Danza y espacio

PROPÓSITO

En esta actividad, se espera a que los estudiantes investiguen diversas posibilidades de movimiento. Lo harán mediante la intervención en espacios comunes (como patio o jardines, entre otros) e interactuando con las materialidades haya, como insumo para crear e interpretar.

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.

OA6

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

ACTITUDES

- Aprovechar las herramientas disponibles para aprender y resolver problemas.

DURACIÓN: 12 horas

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Para afianzar la conexión del curso en el proceso creativo y estimular el pensamiento divergente, el docente les propone una actividad grupal en círculo, bajo la consigna del juego de “la corriente”. Consiste en que un estímulo vaya pasando en una misma dirección por el círculo (pueden ser palmadas de una mano a la otra, de una parte del cuerpo a otra y al compañero), hasta transformar el impulso en una trayectoria por el espacio desde que reciben el impulso en un lado del cuerpo y lo llevan al otro lado hasta que lo entregan. Luego el impulso se convierte en un objeto imaginario que se recibe y se transforma por medio del movimiento (sin palabras) para pasarlo resignificado. Finalmente, los estudiantes caminan por la sala y juegan a “pregunta y respuesta” con los compañeros: al encontrarse con otro, uno de los dos propone una acción o un gesto y el otro reacciona en respuesta de una forma divergente y sorprendente para el otro.

Luego recorren el colegio para identificar espacios comunes que les parezcan interesantes en cuanto a la arquitectura, espacios disponibles y materialidades (árboles, escaños, rejas, jardineras, iluminación, entre otros). Cada joven elige un lugar y lo analiza considerando dichos elementos, los objetos presentes y particularidades como texturas y colores, e imagina cómo puede intervenirlos corporalmente, es decir, probando qué gestos, posturas y/o movimientos podría realizar en ese lugar. Registra su análisis en la bitácora, acompañándolo de una foto o dibujo que permita visualizar el espacio, sus características y el tipo de intervención corporal propuesta.

Practican el imaginario corporal que les inspiró el espacio; primero hacen posturas y gestos y después improvisan, entablando un “diálogo” con ese espacio, vinculándose corporalmente y utilizando diversos recursos que el mismo espacio otorga, sólo con la consigna de explorar ese espacio, sin necesidad de definir ningún movimiento.

Se juntan en parejas y presentan la improvisación y el proceso de investigación al compañero. Luego repiten la improvisación, pero interactuando con el compañero y transitando entre los espacios escogidos por cada uno (antes se ponen de acuerdo sobre los puntos de encuentro). Es decir, un estudiante improvisa en su lugar definido, luego se traslada hacia otro punto del colegio donde estará su compañero improvisando y complementa las ideas del compañero. En el último punto, definen un final para cerrar la improvisación. Practican esta experiencia varias veces y proponen una estructura con inicio, desarrollo y cierre.

Relaciones Interdisciplinarias
Artes Visuales, audiovisuales y multimediales: OA 1
Diseño y arquitectura: OA 2

Durante la actividad, los estudiantes siempre están investigando su cuerpo y cuando se trasladan también van improvisando. Es importante que profundicen en el diálogo corporal con el espacio y sus compañeros. Si tuviesen experiencias previas de improvisación e intervención en escenarios no convencionales, esta actividad se puede hacer en grupos más grandes o en espacios fuera del colegio que sean estimulantes para ellos debido a su arquitectura, entorno natural y/o relevancia cultural.

Cuando tengan definida la estructura, vuelven a realizarla en parejas o grupos, y la graban con algún dispositivo tecnológico (celular, tablet, cámara). Posteriormente analizan colectivamente los videos, compartiendo sensaciones, emociones e ideas que surgen a partir de la experiencia escénica y de improvisación. Durante el análisis, se focalizan en la estructura de improvisación y en cómo integraron los elementos de la danza, observando si es similar o distinto de lo que percibieron al improvisar.

Finalmente, reflexionan sobre la experiencia de improvisar en espacios comunes del colegio y qué significó salir de la sala y poder bailar en interacción con la arquitectura y diversos objetos. Al término de la conversación, el docente les da tiempo para que registren en su bitácora sus reflexiones y sensaciones.

ORIENTACIONES PARA EL DOCENTE

Algunos indicadores para evaluar formativamente esta actividad pueden ser:

- Proponen diversas posibilidades de movimiento mediante la investigación corporal.
- Crean composiciones coreográficas, integrando los diversos conocimientos de la danza y elementos del contexto.
- 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 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.

Es importante que elijan espacios comunes que no signifiquen un riesgo (como barandas de segundo piso) y que tampoco interrumpan espacios laborales o de estudio, salvo que los directivos y/o profesores les hayan dado los permisos.

Si no comprenden cómo intervenir el espacio con una improvisación, el docente puede mostrarles videos para orientar el proceso (hay ejemplos en Recursos y sitios web). Para esta actividad, no necesitan definir un propósito expresivo o una idea significativa, pues se pretende que busquen un sentido al movimiento a partir de la interacción con el espacio. Respecto del entorno sonoro, pueden o no incluirlo, según las preferencias y decisiones que tomen los estudiantes con el profesor.

Si fuese incómodo para algún alumno improvisar en los espacios del colegio, podría proponer y definir posturas corporales que intervengan otro espacio. Fotografía o graba su improvisación y secuencia las imágenes en un soporte (papel, ppt, entre otros) para presentarla a sus compañeros.

Es necesario que los estudiantes asistan con ropa cómoda que les permita moverse con facilidad y seguridad; por ejemplo: un buzo deportivo, polera cómoda, calzas u otros. Se sugiere que utilicen zapatillas o algún calzado cómodo, ya que estarán expuestos a diversos lugares del colegio y podría ser riesgoso que vayan descalzos.

Recursos y sitios web

Intervención en espacios públicos:

Las danzas calle

- Danzas Microhistóricas
- Las danzas madre - Carolina Cifras

Contact Improvisación

- Intervenciones en Espacios urbanos

Acciones coreográficas.

- Tentativas de Creación Interdisciplinaria en el Departamento de Danza"
- Módulo #6 Programa de Invierno "Pensando el Cuerpo" LUZ CONDEZA

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

Actividad de Evaluación: Evaluando progresos y desafíos

PROPÓSITO

El objetivo de esta actividad es que los estudiantes presenten sus creaciones tanto al docente como a los compañeros para efectuar la evaluación sumativa. Asimismo, se espera que se autoevalúen y evalúen el trabajo de sus pares, argumentando respecto de la interpretación de propósitos expresivos, criterios estéticos y la integración de los elementos de la danza.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE	INDICADORES DE EVALUACIÓN
<p>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</p> <p>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.</p> <p>OA6 Argumentar juicios estéticos de obras y manifestaciones de danza de diferentes épocas y procedencias, a partir de análisis estéticos y apreciaciones personales.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Proponen diversas posibilidades de movimiento mediante la investigación corporal. ● Relacionan el movimiento con propósitos expresivos, recursos estéticos, sonidos, música y espacios por medio de la composición coreográfica y la improvisación. ● Crean composiciones coreográficas, integrando los diversos conocimientos de la danza y elementos del contexto. ● Interpretan obras de danza y composiciones coreográficas, aplicando recursos y elementos del lenguaje de la danza. <ul style="list-style-type: none"> ● Establecen relaciones entre elementos del contexto y los procesos creativos de artistas de la danza, ● Comparan diversos tipos, géneros y estilos de obras de danza, considerando criterios estéticos e influencias del contexto. ● Explican cómo un coreógrafo o una compañía de danza abordan la relación entre cuerpo, movimiento y propósito expresivo. ● Analizan obras y creaciones coreográficas propias y de sus pares, identificando fortalezas y elementos a mejorar. <ul style="list-style-type: none"> ● 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.

DURACIÓN:

4 horas

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

A partir de los comentarios y aportes recibidos en la evaluación formativa, los alumnos ajustan y ensayan sus creaciones coreográficas y presentan la versión final al docente y al curso. También exponen cómo incluyeron los propósitos expresivos y los resultados de sus experimentaciones al interpretar su composición coreográfica.

Antes de la evaluación sumativa, es importante que entre todos revisen la pauta de evaluación y de evaluación entre pares, y conversen sobre sus criterios e indicadores.

Este instrumento es un ejemplo que puede usar el docente y también los alumnos para su autoevaluación y la evaluación entre pares.

Escala sugerida:

- 3 puntos = logrado
- 2 puntos = medianamente logrado
- 1 punto = por lograr
- 0 puntos = no logrado

Aspectos a evaluar	3 Logrado	2 Medianamente logrado	1 Por lograr	0 No logrado
Proceso creativo				
Crean una composición coreográfica a partir de una idea significativa o un propósito expresivo.				
Crean una composición coreográfica, incorporando elementos del contexto espacial y cultural.				
Crean una composición coreográfica, integrando diversos elementos de la danza (alineaciones y soportes corporales, uso de la respiración vinculado con el movimiento, centro de peso).				
Ejecución e interpretación de la danza				
Incorporan a su interpretación movimientos que surgieron de la investigación corporal.				
Aplican en la interpretación cualidades de movimiento adecuados al propósito expresivo.				
Interpretan una composición coreográfica, incorporando la expresividad por medio del movimiento, recursos y elementos del lenguaje de la danza.				
Demuestra actitudes de autocuidado durante la ejecución y la interpretación.				
Aplicación de recursos sonoros y estéticos				
Integran un entorno sonoro apropiado a la composición coreográfica.				
Integran elementos estéticos coherentes con la composición coreográfica (objetos, vestuario, otros).				

Actitud frente al proceso creativo				
Demuestra actitudes de respeto hacia sus pares durante la creación y presentación de la composición coreográfica.				
Respeto las opiniones, procesos y propuestas dadas por sus pares.				
Reflexión				
Reflexionan sobre el propio proceso creativo e interpretativo, vinculándolo con sus experiencias y las investigaciones del movimiento que registraron en su bitácora personal.				