

Actividad 3

Percepción sonora y visual en la creación

PROPÓSITO

Se espera que los estudiantes creen colectivamente una composición de danza, integrando factores del movimiento de manera consciente, vinculando procesos de creación e interpretación a partir de los conocimientos adquiridos durante la práctica desde una perspectiva sensible y creativa, y dando énfasis a los procesos perceptivos relacionados de la audición y la visión. Comprender la creación como una construcción colectiva que recibe retroalimentación en varias fases, con sugerencias y apreciaciones, les permitirá comprender que se trata de un proceso abierto y dinámico.

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 escénicos.

ACTITUD

Trabajar con autonomía y proactividad en trabajos colaborativos e individuales para llevar a cabo eficazmente proyectos de diversa índole.

DURACIÓN

4 horas

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Los alumnos comentan acerca de las habilidades y los conocimientos desarrollados en las clases anteriores, expresan sus aprendizajes y abordan las ideas de composición y la relación con otras disciplinas artísticas. El docente apoya el diálogo con preguntas como:

- ¿Cuáles son los elementos de la danza?
- ¿Cómo se relacionan nuestros procesos perceptivos con la creación?
- ¿Cómo se nutre la danza de otras disciplinas artísticas?
- ¿Qué decisiones han abordado para desarrollar composiciones en colaboración?

- ¿Qué diferencias perciben en su conciencia corporal desde el inicio de la asignatura hasta ahora?
- ¿Cómo se investiga en danza?
- ¿Cuál es el valor de la diversidad en los procesos creativos artísticos?

Luego, profesor y alumnos observan videos donde creadores en danza expresan sus ideas sobre la investigación y la diversidad de disciplinas que confluyen en la danza (revisar referencias en Recursos y sitios web).

A continuación, el docente introduce la noción de *factores del movimiento* (tiempo, energía, espacio y flujo) y analizan cómo los factores se ven afectados por la percepción sonora y visual; luego los invita a realizar exploraciones en parejas que permitan afinar la atención y la escucha hacia su propio cuerpo, el de los demás y el entorno. De pie, uno se ubica detrás del otro; el que va adelante cierra los ojos y el que va atrás guía la caminata por el espacio de la sala con una mano puesta en el hombro del compañero, indicando por medio del contacto (sutiles presiones) diferentes direcciones. Luego experimentan que el que va atrás cierra los ojos y el de adelante guía los desplazamientos. Cambian de rol.

Después se ubican de pie uno junto al otro, con los brazos colgando a los lados del cuerpo; el que será guiado cierra los ojos y pone la palma de la mano hacia atrás y el otro, su palma de la mano hacia adelante, tocando la del compañero. Con este contacto, quien tiene la palma hacia adelante guía, indicando con la presión de la mano diferentes direcciones y cambios de velocidad, incluso pausas; se sugiere que el recorrido sea por fuera de la sala de clases durante cinco minutos y en silencio para afinar la escucha tanto interna como externa. Al terminar, el estudiante que estaba con los ojos cerrados entra a la sala, todavía guiado por el compañero, y dibuja el recorrido y todos los sonidos y sensaciones que recuerda de la experiencia, aplicando los factores del movimiento a la gráfica (variaciones de energía, tiempo, flujo y espacio con trazos y formas); hace el dibujo con los ojos cerrados, continuando con la caminata, en un papel pegado por todas las paredes de la sala a la altura del hombro. Luego, en silencio, cambian de rol.

Cada pareja usa un color distinto. Para finalizar esta fase, todo el curso observa el gran diseño colectivo y comentan la experiencia; después, cada integrante elige un trozo del gran diseño y lo recorta con cuidado para no romper la continuidad del papel, y vuelven a observar el nuevo diseño colectivo.

Posteriormente, le regalan “su dibujo” a la pareja y crean una secuencia de movimiento de aproximadamente un minuto, inspirándose en el dibujo obsequiado (trazos, intensidades, formas y colores); es importante que apliquen los factores de movimiento. Se forman grupos de 4 integrantes y se “regalan” sus secuencias de movimiento (se enseñan las formas, cualidades, imaginarios, sensaciones, entre otros componentes abordados). Cada grupo practica todas las secuencias regaladas y luego crean en conjunto una nueva composición con los movimientos y cualidades más significativas, tanto de la secuencia propia como de la de los demás. La composición colectiva tendrá una duración de 2 minutos. Se da el tiempo necesario para que integren la nueva composición.

Para finalizar, se despega con cuidado el gran papel con el diseño colectivo y se ubica al frente de la sala de manera vertical, sostenido por dos estudiantes que irán rotando. El papel será el inicio del escenario y los espectadores observarán la composición a través del papel como si fuera un velo; podrán mirar por los agujeros o a través del papel si se lo alumbró con un foco y desplazarse para mirar desde distintos puntos de vista. La muestra se realiza de un grupo a la vez.

El profesor propicia la percepción del lápiz al dibujar como una extensión del cuerpo para que tengan la experiencia de diseñar el espacio con los dedos y poder proyectar el movimiento hacia la periferia. Hay que evaluar si agregar a la experiencia la noción de movimientos periféricos (hacia el espacio exterior al cuerpo) y centrales (hacia el espacio exterior al cuerpo).

Al terminar todas las muestras, comparten apreciaciones del proceso creativo y de la experiencia de ser espectador. El docente guía el diálogo con como ¿qué fue lo más desafiante de crear en colaboración?, ¿qué estrategias encontraron para tomar lograr acuerdos?, ¿cómo influyen los insumos sonoros y visuales en la creación personal y colectiva?, ¿cómo fue el proceso de memorización de las secuencias de movimiento?, ¿de qué manera el ser espectador permite resignificar la propuesta?

ORIENTACIONES PARA EL DOCENTE

Algunos indicadores para la evaluación formativa:

- Experimentan diferentes posibilidades de movimiento de manera consciente, desde el reconocimiento de los factores de movimiento.
- Exploran diversas estrategias grupales para crear una secuencia de movimiento.
- Aplican variantes temporales, espaciales y energéticas durante la composición grupal.
- Crean composiciones grupales a partir de percepciones visuales y sonoras.
- Crean composiciones grupales a partir de procesos de exploración, improvisación y creación.
- Manifiestan actitudes de respeto, responsabilidad y cuidado hacia sus compañeros durante la exploración.

Al ser un proceso de creación basado en la exploración y en la interpretación, se requiere resguardar los tiempos de experimentación y crear estrategias para asegurar el aprendizaje de todos. Se debe propiciar un ambiente seguro y respetuoso, que promueva la diversidad.

Se sugiere que reflexionen sobre cómo los detonadores creativos pueden ser variados y provenir de diferentes ámbitos y que profundicen en los procesos de investigación en danza.

En la actividad de sensibilización sonora, se recomienda usar vendas en los ojos (antifaces para dormir o tela, cuidando de no presionar el globo ocular) para que confíen en la audición como un sentido que propicia información y orientación. Además, durante toda la práctica se propicia el silencio; por lo mismo, las composiciones grupales son sin música, sólo los sonidos del movimiento generan el ambiente sonoro.

En la actividad del dibujo colectivo, se recomienda usar un rollo de papel blanco para contornear todo el espacio o crear las variantes. Los lápices serán de preferencia de cera, pasteles o tizas de colores. Es importante otorgar distintas materialidades durante el proceso para favorecer la experiencia estética.

Dependiendo del contexto y el interés de los estudiantes, pueden observar referentes de otras disciplinas artísticas, como artes visuales y el arte sonoro.

RECURSOS Y SITIOS WEB

Danza, investigación y pluridisciplina, en sitio web vimeo:

- Danza abc investigación

- Danza abc pluridisciplina
- Claudia Müller – danzasur

Sentidos y creación, en sitio web YouTube:

- Taller de DanceAbility por Alito Alessi Plataforma MEC 2007
- Festival de Arte Sonoro Tsonami 2014
- Trailer “Pequeño Hombrecito”

Danza, diseño y sonido, en sitio web YouTube:

- Calligraphie “Emotion” – Kaixuan Feng – Répétition d’une performance
- Segni mossi
- Jackson Pollock: The Dance in the Drip
- Zimoun: Compilation Video 3.8 (2019) : Selected Works : HD

Factores de movimiento, en sitio web YouTube:

- www.eukinetica.cl/
- www.danzaballet.com/rudolf-laban/