

LENGUAJE DE LA DANZA

LENGUAJE DE LA DANZA Y SU ENSEÑANZA EN EL CICLO SUPERIOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA

La formación artística de los estudiantes en la Educación Primaria y en el Ciclo Básico de la Educación Secundaria se presenta de forma alternada entre los distintos lenguajes que conforman el área, con predominio de Plástica-Visual y de Música. Debido a esto, es probable que esta materia sea la primera en esta disciplina, y por lo tanto, sus contenidos son de carácter introductorio. Cada docente deberá evaluar las posibilidades de profundizarlos según la formación previa de cada grupo.

Lenguaje de la danza es una materia de 4º año que sirve de base para Improvisación y Composición Coreográfica (5º año) y Proyecto de producción en danza (6º año).

En esta materia se enseñan tanto los aspectos técnicos del movimiento como los componentes y los procedimientos del lenguaje de la danza. Su objetivo es que los estudiantes se formen en la disciplina danza y amplíen sus posibilidades de movimiento.

Al abordar aspectos técnicos del movimiento es importante remarcar que no se busca llegar a un ideal, sino enriquecer las formas de moverse apostando a alcanzar mayor comodidad y confianza corporal. La adquisición de habilidades y destrezas debe enmarcarse en una búsqueda en donde se priorice el trabajo orgánico de músculos y articulaciones, evitando priorizar el virtuosismo sobre el trabajo consciente. Además, se debe aclarar que al hablar de aspectos técnicos, no se propone como metodología exclusiva la copia y la repetición, sino también la exploración. Es recomendable que los contenidos no se desarrollen desde una única técnica sino que el docente los trabaje en función de lograr un mejor uso del cuerpo viabilizando la incorporación de habilidades que permitan la aparición de matices en el movimiento.

La asignatura pretende que los estudiantes reconozcan, experimenten, reinterpreten y utilicen los componentes del lenguaje de la danza. Esto implica también la aproximación a los procedimientos que se utilizan en la organización del movimiento para la producción de discursos corporales; esto es, que los estudiantes puedan adquirir recursos para generar imágenes poéticas y construir sentido desde el cuerpo y el movimiento.

Que la asignatura se estructure a partir de la experimentación corporal, no significa, sin embargo, que no se trabaje la conceptualización. La propuesta es abordar los contenidos conjuntamente desde la experimentación práctica y la fundamentación conceptual.

Es importante remarcar que el docente deberá orientar su trabajo sobre la base del respeto y la valoración de la diversidad, generando un ámbito de enseñanza que promueva que los estudiantes logren sentirse cómodos con su cuerpo. Esto implica poner en cuestión los ideales sobre el cuerpo existentes tanto en la danza como en la sociedad.

MAPA CURRICULAR

Materia	Lenguaje de la danza
Año	4º año
Núcleos temáticos	Conciencia corporal.
	Tiempo.
	Espacio.
	Calidades de movimiento.
	Comunicación.
	Organización del movimiento.

CARGA HORARIA

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

OBJETIVOS DE ENSEÑANZA

- Generar un espacio de trabajo basado en el respeto y la valoración por la diversidad de cuerpos.
- Trabajar diferentes técnicas que permitan la ampliación de las posibilidades de movimientos de los estudiantes partiendo de las particularidades de cada cuerpo.
- Enseñar las herramientas para que los estudiantes puedan utilizar su cuerpo como generador de movimientos apostando a generar matices y diversidad.
- Propiciar la conceptualización, la experimentación y el análisis sobre los componentes del lenguaje.
- Generar pautas de trabajo que permitan la exploración e investigación con los componentes del lenguaje.
- Proponer pautas de trabajo que generen nuevos desafíos en la forma de moverse y en la interacción con el otro.
- Posibilitar el uso de la terminología específica de la Danza.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

- Ampliar las posibilidades de movimiento.
- Adquirir mayor comodidad corporal para el trabajo con el movimiento.
- Adquirir habilidades y destrezas que permitan la incorporación de matices en el movimiento.
- Conceptualizar y utilizar los componentes del lenguaje.
- Experimentar corporalmente con los elementos de la música, ampliar las posibilidades de variaciones de dinámicas del movimiento, reconocer y utilizar las múltiples posibilidades del cuerpo en el espacio.
- Mejorar la capacidad de escucha y de respuesta en el movimiento a partir de la improvisación.
- Utilizar la terminología precisa de la danza.

CONTENIDOS

NÚCLEOS TEMÁTICOS

Conciencia corporal

- Alineación y postura. Ejes internos: relación columna-cuello-cabeza. Eje vertical respecto de las cinturas pélvica y escapular.
- Esquema óseo: articulaciones, columna vertebral. Hábitos posturales.
- Proyección y direccionalidad del cuerpo hacia el espacio.
- Centro del cuerpo como motor principal del movimiento.
- El cuerpo como unidad: conexión y disociación de las distintas partes del cuerpo.
- Coordinación, localización, independencia, segmentación de las partes del cuerpo.
- Tono muscular: tensión-relajación, contrastes, matices.
- Equilibrio corporal. Ejes. Giros.
- Apoyos del cuerpo, su registro perceptivo: flexibilización, sensibilidad de los pies y su relación con el piso. Investigación de distintos tipos de apoyos.
- Peso: descarga de peso en diferentes tipos de apoyo.
- Descarga del propio peso a tierra.
- Descarga del peso en el otro.
- Peso de cada parte del cuerpo.
- Caída y recuperación: caídas en el eje y fuera del eje, elementos de la caída (respiración y dinámica), suspensión. Habilidades para adaptar el cuerpo a las variables de distancia, posición y dirección.

Tiempo

- Relación con la música. Corporización de elementos de la música: pulso, acento, ritmo, frase y semifrase. La utilización del unísono, la sucesión y el canon.
- Organización espacio-temporal: velocidad, duración.

Espacio

- Espacio personal, parcial, total, social y escénico.
- Elementos espaciales básicos: puntos, líneas, trayectorias, diseños, planos, niveles, frentes.
- Nociones espaciales: distancia, proximidad, equilibrio espacial, simetría, asimetría, centro, periferia, otras.

Calidades de movimiento

- Dinámicas de movimiento que se generan a partir de la variedad en la combinación de los factores básicos del movimiento (tiempo, espacio, peso, flujo energético). Contrastes, matices.

Comunicación

- Formas específicas de la comunicación en función del trabajo expresivo y creativo. Imitación: simultánea y diferida, contraste, oposición, complementación, conducción, inducción.

Organización del movimiento

- Formas básicas de composición coreográfica: unísonos, solo y grupo, canon, sucesión, sumatoria, pregunta y respuesta.
- La estructura formal en la danza (permanencia de una idea, ruptura, variación y recurrencia, otras).
- La composición en danza, vinculación de contenidos abordados.

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

En la implementación y la planificación de esta materia se debe tener en cuenta que el objetivo central es que los estudiantes logren una formación en el lenguaje de la danza y una mayor comodidad corporal que permita la ampliación de sus posibilidades de movimiento. Para ello, el docente deberá proponer pautas de trabajo que habiliten la exploración y conceptualización de los componentes del lenguaje, el desarrollo de habilidades corporales y la elaboración de discursos coreográficos propios, generando un espacio de formación que propicie la búsqueda de nuevas formas de moverse y producir en danza.

Es importante remarcar que este planteo deja de lado todas aquellas prácticas que se centran en la búsqueda de un ideal técnico y promueve otras cuyas metas son el enriquecimiento de las posibilidades de movimiento de cada cuerpo. Asimismo, se debe subrayar que en la danza el instrumento de trabajo es el propio cuerpo y esto demanda un extremo cuidado por parte del docente. Por esto, la premisa de esta propuesta es el respeto por la diversidad de cada cuerpo.

A continuación, de acuerdo con esta perspectiva, se presentan dos ejemplos que se pueden desarrollar en clase; estos ejemplos, no pretenden ser modelos a copiar sino propuestas didácticas que señalen algunas líneas de trabajo posibles.

Se trabaja en la búsqueda de la corporización de elementos de la música. Para esto, se realizan ejercitaciones sobre el compás musical.

Elegir una música cuyo compás musical sea accesible para abordar desde el movimiento. Por ejemplo, podría trabajarse sobre un compás de cinco tiempos con el clásico tema de jazz "Toma 5" (del compositor Paul Desmond, integrante del Dave Brubeck Quartet).

Otra alternativa musical es el tema "Seven days", de Sting, en el álbum de 1997, *The very best of Sting and The Police*.

- Palmear el tiempo fuerte del compás.
- Utilizar otros sonidos corporales para su acentuación.
- Buscar movimientos focalizados que permitan marcar esta acentuación.
- Utilizar movimientos globales que puedan tener un mínimo desplazamiento. Hacerlo en grupos e intentar interactuar con el resto (acercarse, alejarse, imitarse, oponerse, etcétera).
- Realizar un movimiento desde los brazos que utilice los cinco tiempos, jugar con la idea de entregar el compás a alguien quien va a iniciar su movimiento con la misma duración. Luego, hacerlo utilizando movimientos que involucren al resto del cuerpo.
- En parejas: uno propone un movimiento que utilice los cinco tiempos, el otro lo imita en el compás siguiente. Cambiar de roles.

- En parejas: proponer el mismo trabajo pero sin utilizar la imitación sino trabajar sobre la pregunta y la respuesta.
- Armar una secuencia sencilla de movimiento: cinco tiempos para caminar, cinco para mirar para atrás en el lugar, cinco para bajar el nivel, cinco para girar, cinco para desplazarse con saltitos. A continuación, reproducirla todos juntos intentando relacionarse con los demás.
- Complejizar el trabajo utilizando la repetición, el cambio de orden de la secuencia y la detención, siempre manteniendo el fraseo en cinco.
- Sobre la misma secuencia realizar un canon en grupos de cinco.
- Cada uno arma su propia secuencia de movimiento utilizando cinco compases; reunirse en grupos y organizar un trabajo donde utilicen como material de movimiento las secuencias de movimiento de cada uno para seleccionar y sintetizar en una propuesta coreográfica. Podrán utilizarse como recursos la repetición, la detención, el unísono o el canon.

Para trabajar aspectos técnicos del movimiento se desarrollarán contenidos relacionados con el peso corporal y la alineación de la columna.

- Trabajar sobre concientización de la descarga de peso y su relación con la colocación de la columna. Parados, descargar el peso hacia el piso para poder proyectar la tapa de la cabeza hacia el techo, desarmar la alineación de la columna por el peso de la cabeza. Lo mismo, sentados descargando peso hacia los isquiones.
- Improvisar sobre la idea de darle peso a diferentes partes del cuerpo provocando salir de la alineación corporal.
- Trabajar sobre la idea de darle peso a alguna parte del cuerpo hasta llegar al piso y alivianar otra para recuperarse.
- En parejas: uno desarma la alineación corporal dándole peso a alguna parte del cuerpo, el compañero lo vuelve a alinear.
- En tríos: dos personas se ubican espacialmente lejos del que está solo, éste empieza a desarmarse, los otros tendrán que alternarse para acercarse y volverlo a su alineación.
- En grupos: jugar con la idea de desarmar y entregar peso a otro provocando una desalineación en cadena.
- En grupos: armar un pequeño trabajo sobre armar y desarmar la alineación corporal.

LECTURA, ESCRITURA Y ORALIDAD

Las prácticas del lenguaje son un componente ineludible de todo campo de conocimiento. Por ello, cada una de las materias deberá abordar aspectos de las prácticas del lenguaje reorganizándolos en función de sus características y necesidades.

En el caso de Lenguaje de la danza, 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. Para ello, se sugiere que el docente ponga el acento en la utilización de la terminología correcta, el análisis de textos sobre el lenguaje de la danza, y que solicite a los estudiantes que fundamenten en forma oral y escrita sus producciones de danza.

El docente deberá orientar al estudiante para que pueda, de manera crecientemente autónoma, buscar, leer y seleccionar información pertinente, reconocer los tipos de textos y géneros discursivos involucrados en los cuerpos teóricos de esta materia, organizar en forma escrita y oral la información recabada.

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

ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN

La evaluación de la materia debe estar vinculada a los objetivos propuestos pero no puede estar circunscripta exclusivamente al rendimiento del alumno, sino que debe entenderse como un proceso que involucra a docentes y estudiantes. Además, es fundamental considerar que los puntos de partida de cada estudiante difieren y que esto determina la imposibilidad de estipular a priori un fin común al que llegar.

Es importante considerar que las diferencias entre los estudiantes no dependen de su voluntad sino que se relacionan con cualidades físicas particulares, historias corporales y disposiciones subjetivas. De este análisis se desprende que la evaluación de estas materias no puede quedar reducida a la valoración exclusiva de la adquisición de habilidades; en este sentido, debe contemplar todo el proceso de aprendizaje que incluye, además de los avances en las respuestas corporales, el desarrollo conceptual tanto en la capacidad de entender las consignas de trabajo como en el reconocimiento de los elementos involucrados en las mismas, la capacidad de escucha y de respuesta en el movimiento y la actitud frente al trabajo.

La observación directa es una herramienta fundamental para la evaluación de estos aspectos diversos, pero además es aconsejable que se instrumenten dispositivos que permitan la elaboración de reflexiones individuales vinculadas a la conceptualización de aspectos del lenguaje de la danza a partir de la utilización de la terminología adecuada.

También es recomendable propiciar la realización de trabajos que requieran un tiempo de elaboración por fuera del contexto de la clase. Esta modalidad de trabajo permite evaluar el compromiso frente a la actividad, la capacidad resolutive fuera del marco de la clase y la mirada del docente, la capacidad de autogestión y de trabajo en grupo por medio del consenso y el acuerdo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- La incorporación de conceptos pertinentes al lenguaje de la Danza.
- La capacidad de respuestas corporales.
- Los progresos en las habilidades físicas para encarar el trabajo corporal.
- El compromiso frente al trabajo diario en clase.
- La incorporación y utilización de la terminología precisa.
- La comprensión de las consignas y las capacidades de respuesta.
- Las mejoras cotidianas en relación con cuestiones técnicas del movimiento y a la experimentación y conceptualización de los componentes del lenguaje.

BIBLIOGRAFÍA

- Akoschy, Judith y otros, *Artes y escuela. Aspectos curriculares y didácticos de la educación artística*. Buenos Aires, Paidós, 1998.
- Araiz, Oscar y otros, *Creación Coreográfica*. Buenos Aires, Libros del Rojas, 2007.
- Aricó, Héctor; Del Papa, Gustavo; Lafalce, Silvina, *Apuntes sobre bailes criollos (versiones coreográficas recopiladas por Domingo Lombardi)*. Buenos Aires, Folklore-IUNA, 2007.
- – –, *Danzas Tradicionales Argentinas, una nueva propuesta*. Buenos Aires, Edición del autor, 2008.
- Ashead, Janet y otros, *Teoría y práctica del análisis coreográfico*. Valencia, Papallona, 1999.
- Bernard, Michel, *El cuerpo*. Buenos Aires, Paidós, 1980.
- Falcoff, Laura, *¿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.
- 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.
- Isse Moyano, Marcelo (comp.), *La Danza Argentina cuenta su Historia*. Buenos Aires, Ediciones Artes del Sur, 2006.
- 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 y el adolescente*. Buenos Aires, Ricordi, 1975.
- – –, *Expresión Corporal, guía didáctica para el docente*. Buenos Aires, Ricordi, 1978.
- 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

Revista *Tiempo de Danza*, dirigida por Laura Falcoff. Buenos Aires, Del Bosque Editora, 1995-1999.

Películas

Billy Elliot, dirigida por Stephen Daldry, Inglaterra.

El baile, dirigida por Ettore Scola, Italia.

Bodas de sangre y *Carmen*, dirigida por Carlos Saura (coreografía Antonio Gades), España.

The Company, dirigida por Robert Altman, Estados Unidos.

Los registros audiovisuales de los espectáculos del *Cirque du Soleil*; *Stomp*; *Majumaná* y *las murgas uruguayas*. Se pueden incluir registros de buena calidad con los que cuente el docente, pertenecientes a manifestaciones no incorporadas al circuito comercial.

RECURSOS DIGITALES

"La danza en el sistema educativo provincial", documento de trabajo de la Dirección de Educación Artística, 2000, <http://www.abc.gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/artistica>

Asociación Cultural Danzaria, <http://www.danzaria.org>
Film and Arts, <http://www.filmandarts.tv>
Festival Internacional Video Danza BA, <http://www.videodanzaba.com.ar>
Héctor Aricó, Danzas tradicionales argentinas, <http://www.hectorarico.com.ar>
Teatro San Martín, <http://www.teatrosanmartin.com.ar>
Cyber Cuerpo, <http://laspost.wordpress.com>
El Folklore Argentino, <http://www.elfolkloreargentino.com>

