

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, sugiérales 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