

PROGRAMA FUNDAMENTOS DE LA DANZA CLÁSICA I Y II

Composición de la cátedra:

Titular: Prof. Ana Valeria Guerra

Jefe de Trabajos Prácticos: Prof. Eugenia Gavito

Ayudantes de 1º: Prof. Carla Torres – Prof. Paola Castro – Prof. Marcela Chiummiento – Prof. Laura Paolino-Prof. Sandra Valentini – Prof. Vanesa Odetti – Prof. Andrea Spagarino – Prof. Carla Rimola

Músicos Acompañantes: Rubén Mónaco – Alan Pujol – Mariano Kosiner – Stefano Troncaro – Valentín Manzoni Vignolo

“FUNDAMENTOS DE LA DANZA CLASICA I” (Cuatrimestral)

1- FUNDAMENTACIÓN

En el CINO/Danza y Menciones se ofertan dos niveles de la materia “*Fundamentos de la Danza Clásica*”, que conjuntamente con “*Fundamentos de la Danza Moderna I y II*” forman el bloque práctico del Curso introductorio.

Ambas materias están orientadas a la formación teórico-práctica de los estudiantes que hayan elegido ingresar a alguna de las distintas orientaciones de las carreras de Danza del DAM: Tecnicatura, Licenciaturas en Composición coreográfica en alguna de sus tres menciones (Danza, Danza-Teatro o Comedia Musical), o Profesorado de Artes en Danza. Tienen en común la finalidad de brindar herramientas que promueven el desarrollo de habilidades kinéticas, la construcción de la subjetividad artística y el desarrollo de procesos artísticos de calidad, **atendiendo a la integridad psicofísica a partir de un trabajo consciente, adecuado al sujeto y a la práctica específica, adquiriendo nuevos recursos y consolidando los existentes.**

El entrenamiento en estos dos lenguajes de movimiento promueve la articulación de dos metodologías complementarias para el trabajo de colocación, el despliegue de la disponibilidad corporal, el control del desplazamiento del centro de gravedad, el fortalecimiento y regulación del tono muscular, el estudio de la línea, la coordinación y los principios básicos de movimiento.

En el caso de La Danza Clásica, a lo largo de la historia este lenguaje ha ido evolucionando en una técnica muy elaborada y específica, dando lugar a variados estilos y escuelas. Para

el dictado de esta asignatura se han seleccionado los fundamentos de la técnica académica basada en los principios de la tradición clásica desarrollada por Noverre, Bournonville, Petipa, Cecchetti y Vaganova, abordados desde una visión plural nutrida de los aportes de las diversas escuelas de ballet rusas, europeas, norteamericanas y latinoamericanas. Se estudiará el vocabulario y las características específicas del lenguaje.

En este primer nivel se hará hincapié en la mecánica y dinámica de los movimientos en secuencias de movimientos de complejidad media, menor amplitud mecánico-esquelética, y a velocidad moderada; asimismo se practicarán aceleraciones de secuencias de movimientos simples. La secuenciación de los contenidos será progresiva con el propósito pedagógico de facilitar el aprendizaje.

2- OBJETIVOS GENERALES

Que los estudiantes:

- Dominen los fundamentos básicos de la Danza Clásica, articulando la práctica con la reflexión teórica.
- Adquieran herramientas indispensables para el desarrollo saludable del vocabulario específico.
- Desarrollen capacidades de proyección y comunicación.

3- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Que los estudiantes:

- Realicen un registro de la propia estructura corporal comprendiendo el cuerpo como una unidad.
- Desarrollen la capacidad de regular el tono muscular, así como detectar y modificar hábitos posturales.
- Reconozcan y apliquen el vocabulario específico de la Danza Clásica
- Reconozcan y utilicen conscientemente el peso corporal.
- Reconozcan y utilicen conscientemente diferentes tratamientos espaciales.
- Reconozcan y utilicen conscientemente diferentes tratamientos temporales.

- Desplieguen diferentes posibilidades expresivas del movimiento a través de la utilización distintas dinámicas.

4- CONTENIDOS

La técnica académica basada en los principios de la tradición clásica desarrollada por Noverre, Bournonville, Petipa, Cecchetti y Vaganova, abordados desde una visión plural nutrida de los aportes de las diversas escuelas de ballet rusas, norteamericanas y latinoamericanas, y de la suma de elementos y conceptos fundamentales de anatomía funcional, biomecánica, y de diferentes prácticas somáticas.

Vocabulario y características específicas del lenguaje: Levedad. Alineación. Verticalidad. *En dehors* (rotación externa de extremidades). Trabajo de tronco, piernas, brazos y cabeza, específicos. Direccionamientos.

- Detalle de Contenidos Mínimos:

Trabajo de tronco: Colocación pélvica. Trabajo de torso (espalda, brazos, cabeza, eje vertical). Brazos específicos (port de bras). Colocación específica de cabeza. Soupleses.

Trabajo específico de miembros inferiores: Rotación externa (en dehors). Trabajo de piernas y pies. Flexión, extensión y elevación. Trabajo de relevé.

Dominio del traslado del peso: pasos de colocación y enlace.

Evolución de los contenidos anteriores sin barra: adagio, pequeños y grandes saltos; giros.

Dominio del espacio: Ubicación y direcciones en el espacio (en face, croisé, effacé, écarté; arabesques).

Musicalidad.

Dinámicas específicas.

(Las combinaciones se ejecutarán en dehors y en dedans, en planta y en relevé, en todas las direcciones espaciales, con los port de bras correspondientes, en tempo de adagio, allegro, vals, etc.)

Listado de pasos: demi y grand plié, port de bras, souplesse, battement tendue, dégagé, rond de jambe, fondu, frappé, développé, enveloppé, grand battement; chassé, tombé, temps-lié, glissade, pas de bourrée; échappé, temps levé, changement de pieds, assemblé, sissone, jetés (petit y grand); pirouettes en dehors y en dedans (desde 4ta., 5ta., y por piqué), soutenu.

5- METODOLOGÍA

Las clases se desarrollarán de manera progresiva durante dos cuatrimestres, preparando a los estudiantes para el aumento de intensidad de los contenidos. El entrenamiento correspondiente se podrá realiza en el suelo, barra, centro y diagonales.

Se proponen 2 clases semanales obligatorias de 1h.30 de cada asignatura.

Los contenidos serán secuenciados y distribuidos en módulos que se desarrollarán durante 3-4 semanas, con una creciente profundización que facilitará la comprensión y la ejecución. Cada uno de estos módulos tendrá una evolución progresiva a medida que avance cada trimestre.

Para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje se realizará la ejercitación de los objetos en estudio, utilizando como medios: la reflexión teórica, el análisis de los movimientos, la repetición y aplicación de las correcciones, bajo la continua supervisión y evaluación de los docentes.

6- EVALUACIÓN:

La aprobación de cada uno de los dos tramos curriculares será obligatoria y eliminatoria.

- ✓ 1 PARCIAL a fines de MAYO.
- ✓ 1 EXAMEN FINAL a finales de JUNIO

- CALIFICACIÓN:

La calificación del examen final de "Fundamentos de la Danza Clásica I y II" podrá ser APROBADO o DESAPROBADO.

Para la evaluación se tendrá en cuenta la siguiente matriz evaluativa:

- MATRIZ EVALUATIVA:

1. Disponibilidad corporal
 - 1.1. Desarrollo muscular
 - 1.2. Amplitud articular
2. Memoria
3. Colocación
 - 3.1. En estática
 - 3.2. En dinámica
4. Desarrollo mecánico

- 4.1. 1º fase: posición inicial
- 4.2. 2º fase: trayectoria
- 4.3. 3º fase: culminación
5. Coordinación
6. Dominio Temporal
 - 6.1. Musicalidad. Respuesta al estímulo sonoro
 - 6.2. Duración. Fraseo.
7. Dominio Espacial
8. Dinámica (Relación espacio-tiempo-energía)
9. Capacidad de resolución

7- BIBLIOGRAFÍA

ALEXANDER, G. (1983) *Eutonía*. España: Paidós

CALAIS-GERMAIN, B. (1999) *Anatomía para el Movimiento* (Tomo I). España: La liebre de Marzo

CALAIS-GERMAIN, B. (2000) *Anatomía para el Movimiento* (Tomo II). España: La liebre de Marzo

CLIPPINGER, K. (2011) *Anatomía y cinesiología de la Danza*, Barcelona: Paidotribo

FELDENKRAIS, M. (1997) *Autoconciencia a través del movimiento-Ejercicios para el desarrollo personal*. Barcelona: Paidós

GUILLOT, G. & PRUDHOMMEAU, G. (1974) *Gramática de la Danza Clásica*. Buenos Aires: Hachette

HOWSE, J. & Mc CORMACK (2011) *Técnica de la Danza*. Barcelona: Paidotribo, Barcelona

ISLAS, H (1995) *Tecnologías corporales: danza, cuerpo e historia*, Instituto Nacional de Bellas Artes

LONG, R. (2008) *Las posturas clave en el Hatha Yoga*, Barcelona: Acanto

“FUNDAMENTOS DE LA DANZA CLASICA II” (Trimestral)

Abordajes progresivos de todos los movimientos estudiados en “*Fundamentos de la Danza Clásica I*”, llevándolos a un mayor grado de complejidad.

Se estudiará detenidamente la mecánica de los movimientos en secuencias de movimientos de complejidad media, amplitud mecánico-esquelética adecuada al sujeto, y a velocidad moderada. Aceleración de secuencias de movimientos simples.
