

FUNDAMENTOS DE LA DANZA CONTEMPORANEA I Y II

Composición de la cátedra:

Titular: Lic. Gabriela Prado

Jefes de Trabajos Prácticos: Prof. Romina Bernardi – Prof. Silvina Linzuain–Prof. Andrea Fernandez- Prof. Marina Brusco

Ayudantes de 1º: Prof. Mónica Ayala– Prof. Laura Figueiras– Prof. Verónica Litvak– Prof. Lucrecia Aquino– Prof. Ramiro Soñez- Prof. Soledad Gutierrez

Músicos Acompañantes: Tomás Wille – Alejandro Manzoni– Julián Mekler- Gustavo Testa- Valentin Manzoni Vignolo

“FUNDAMENTOS DE LA DANZA CONTEMPORANEA I” (Cuatrimestral)

1. FUNDAMENTACIÓN

En el CINO/Danza y Menciones se ofertan dos niveles de la materia “*Fundamentos de la Danza Moderna*”, que conjuntamente con “*Fundamentos de la Danza Clásica 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 Moderna, desde sus orígenes este lenguaje ha evolucionado dando lugar a técnicas muy variadas. Para el dictado de esta asignatura se han seleccionado los

principios básicos y fundamentales derivados de las técnicas modernas y contemporáneas de las escuelas europeas y norteamericanas: Laban- Graham-Humphrey-Limón – Cunningham- Release, y las llamadas técnicas de la Nueva Danza, como Técnicas de suelo, Contact Improvisation y Flying- low, y sus síntesis locales.

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:

- I) Dominen los fundamentos básicos de la Danza Contemporánea, articulando la práctica con la reflexión teórica.
- II) Adquieran herramientas indispensables para el desarrollo saludable del vocabulario específico de la Danza Moderna.
- III) 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 Moderna
- ✓ 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

Los principios básicos y fundamentales derivados de las técnicas modernas y contemporáneas de las escuelas europeas y norteamericanas: Laban- Graham-Humphrey-Limón –Cunningham- Release, y las llamadas técnicas de la Nueva Danza, como Técnicas de suelo, Contact Improvisation y Flying- low, y sus síntesis locales. El aporte de las prácticas somáticas y la neurociencia.

Se tendrán en cuenta los nuevos paradigmas emergentes, que se centran en las múltiples consideraciones respecto del concepto de cuerpo. Abordajes y problemáticas en torno a la diversidad y democratización de los cuerpos, para y por una práctica de la danza en el marco de la enseñanza universitaria. Consideración de los aportes transdisciplinarios al tratamiento del cuerpo.

Vocabulario y características específicas del lenguaje: Peso y gravedad. Alineamiento. Disponibilidad corporal. Concepto y uso tridimensional y multidireccional del cuerpo.

- Detalle de Contenidos Mínimos por unidades temáticas:
 - Dominio corporal: Trabajo y concientización del eje corporal (vertical, horizontal, fuera de eje). Centro de gravedad. Conexiones posturales. Centro y periferia.
 - Trabajo de tronco: extensiones, curvas altas y bajas, torsiones, espirales, contracciones.
 - Trabajo de miembros superiores e inferiores: flexiones, extensiones, rotaciones, elevaciones, circunducciones, vibraciones, rebotes.
 - Dominio del Espacio: direcciones, niveles, desplazamientos. Entradas y salidas del suelo. Saltos. Giros (por espirales, por impulsos de peso de pelvis, por oposición, por inversiones).
 - Dominio del Tiempo: Duración, velocidad, frecuencia, ritmo. Respuesta al estímulo sonoro.
 - Dinámica: Matices. Factores que producen cambio. Principios básicos de movimiento; binomios de oposición y complementariedad.
 - (Los contenidos se realizarán en combinaciones de suelo, barra, centro y diagonal; en todas las direcciones y niveles, con diferentes dinámicas, ritmos y velocidades).

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 realizar 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.
- EXAMEN FINAL a finales de JUNIO

- CALIFICACIÓN:

La calificación del examen final de "Fundamentos de la Danza Moderna 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

BARIL, J. (1987) *La Danza Moderna*. España: Paidós Ibérica

BENTIVOGLIO, L. (1985) *La Danza Contemporánea*. Milán: Longanesi

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

CALAI-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

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

HUMPHREY, D, *El arte de crear danzas*, Ed. Eudeba, 1965, Buenos Aires.

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

OSSONA, P. (1981) *Danza Moderna, La Conquista Técnica*. Argentina: Hachette

ROLF, I. P. (1994) *Rolfing, La integración de las estructuras de cuerpo humano*. Bs. As.: Urano

SZCHUMACHER, R (2002) *Archivo Itelman*, Ed. Eudeba, Buenos Aires

VON LABAN, R. (1991) *La danza educativa moderna*, Ed. Paidós, México D.F.

VON LABAN, R (1987) *El dominio del movimiento*. España: Ed. Fundamentos

WIGMAN, M. (2002) *El lenguaje de la danza*. Barcelona: Ediciones del Aguazul

“FUNDAMENTOS DE LA DANZA CONTEMPORANEA II” (Cuatrimestral)

Abordajes progresivos de todos los movimientos estudiados en “*Fundamentos de la Danza Contemporánea 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.
