

MATERIAL TEÓRICO

Espacio curricular: Lenguaje artístico: Danza

Docente: Anahí Monfort

Curso/Orientación: 6to – Economía y Ciencias
Naturales

Ciclo lectivo: 2023

UNIDAD N° I: La práctica de la Danza

1er Cuatrimestre

Tema 1: Danza y Espacio

En un sentido amplio y general, ¿qué es el **ESPACIO**?

Según la R.A.E (Real Academia Española):

- ◆ Extensión que contiene toda la materia existente.
- ◆ Parte que ocupa un objeto sensible (aquello que puede ser percibido por los sentidos).
En el ámbito de las artes escénicas aparece otra palabra acompañando este término, el **ESPACIO ESCÉNICO**:
  - ◆ Es el lugar físico donde los/as bailarines/as realizan una representación. Cada uno tiene características que lo diferencian de otros: su forma y tamaño (rectangular, cuadrado, circular, semicircular, etc.), su luz (artificial o natural), si es abierto o cerrado, etc. En este sentido el espacio escénico se puede diferenciar en:
    - Convencional**: aquellos lugares que se crearon específicamente para llevar a cabo representaciones artísticas. Por ejemplo, teatro, anfiteatro, sala escénica, escenario propiamente dicho.
    - No convencional**: son lugares que se crearon para otras funciones prácticas no relacionadas con las artes escénicas pero que, eventualmente, pueden ser utilizadas para una representación. Por ejemplo, patio del colegio, plaza, shopping, calle, museo, parque, salón de eventos, peatonal, etc.
  - ◆ Es la extensión que rodea el cuerpo de los/as bailarines/as al moverse o detenerse en forma constante.

Para relacionarse con el espacio en forma más consciente, es necesario que los/as bailarines/as conozcan todos sus aspectos:

- **ÁMBITOS**:
  - **Personal**: es el ocupado por el propio cuerpo.
  - **Parcial**: es el que rodea al cuerpo sin que se produzcan desplazamientos.
  - **Compartido**: es el que surge cuando se produce un diálogo corporal, es decir, existe una interacción con “otro”.
  - **Total**: es el que ocupa el cuerpo al trasladarse de un lugar a otro para abarcar nuevos espacios.

- **NOCIONES:**

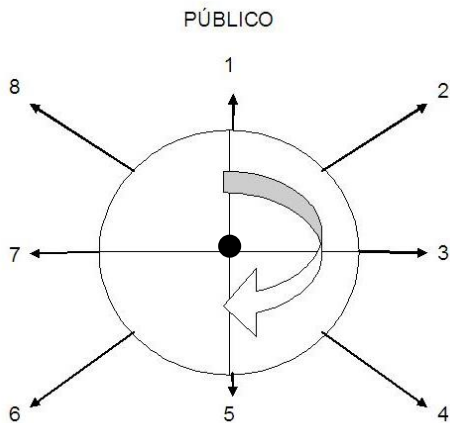
- **Centro/Periferia:** hacen referencia al “perímetro” y punto medio del espacio escénico ocupado.
- **Distancia/Proximidad:** hacen referencia al espacio métrico entre dos cuerpos y entre un cuerpo y un objeto.
- **Despliegues espaciales geométricos:** filas, hileras, abanicos, rondas, diagonales.

- **ELEMENTOS:**

- **Niveles:** son áreas que surgen por la división horizontal del espacio, como si se dividiera una torta en capas.
  - **Alto:** está más alejado del suelo (elevar brazos, saltar, puntas de pies, etc.)
  - **Medio:** está entre el nivel superior y el inferior (agacharse, arrodillarse, inclinar el torso, etc.)
  - **Bajo:** está más cercano al suelo (cuclillas, sentarse, acostarse)
- **Frentes:** los determina la ubicación del espectador.
  - **Delantero:** cercano al espectador.
  - **Trasero:** alejado del espectador.
- **Orientaciones:** son los frentes hacia los cuales los/as bailarines/as posicionan su cuerpo, guiándose por la parte prominente delantera de sus caderas.
  - **De frente:** observando al espectador.
  - **De espalda:** observando el frente trasero.
  - **De perfil:** observando los laterales del espacio.

- **Direcciones:** es el punto hacia el cual se dirigen los movimientos y desplazamientos. La forma más práctica de comprenderlas es utilizando el cuadro de puntos imaginarios creado por Agrippina Vagánova (maestra de ballet rusa) que brinda las direcciones principales.
También se pueden dirigir los movimientos “hacia arriba” (por ejemplo, elevar ambos brazos por encima de la cabeza) y “hacia abajo” (por ejemplo, dejar caer la cabeza mirando el suelo).

Referencias

- = bailarín/a
- 1 = adelante
- 2 = diagonal delantera derecha
- 3 = derecha
- 4 = diagonal trasera derecha
- 5 = atrás
- 6 = diagonal trasera izquierda
- 7 = izquierda

- **Ubicaciones:** es el lugar que ocupa un cuerpo en el espacio con respecto a otro cuerpo o a un objeto (punto de referencia).
  - **Delante**
  - **Detrás**
  - **Al costado derecho**
  - **Al costado izquierdo**
  - **Arriba de**
  - **Debajo**
- **Trayectorias:** es la línea imaginaria que une el punto de partida con el de llegada a través de la cual sucede el movimiento. No siempre hay necesidad de desplazamiento.

- **Rectas**
- **Curvas**

*Con desplazamiento: correr en línea recta desde el frente trasero hacia el frente delantero y detenerse; caminar en círculos; saltar alternando pies buscando enlazar brazos con otros/as bailarines/as en forma ondulante (“trenza” o “cadena”), etc.

*Sin desplazamiento: subir brazos extendidos lejos del torso; flexionar y extender torso adelante en forma ondulante; saltar en el espacio personal elevando

---

Tema 2: Danza y Cuerpo

Toda danza no es tal sin la presencia del cuerpo de un/a bailarín/a. Este cuerpo, a lo largo de la historia de la danza, ha pasado de considerarse una máquina respondiendo a movimientos prefijados para alcanzar la belleza ideal o perfección hasta la actualidad en la que es fundamental la consciencia de las posibilidades y limitaciones que posee y, por sobre todas las cosas, su capacidad de expresión.

El cuerpo está constituido (entre otras cosas) por huesos, músculos y ligamentos que posibilitan sus acciones. Dichos actos pueden ejecutarse permaneciendo en un mismo lugar del espacio y también trasladando al cuerpo a otros sitios.

- **MOVIMIENTO:** técnicamente es el cambio de posición de un cuerpo o partes del mismo con el paso del tiempo.
Es considerado parte integrante e inseparable de la existencia del ser humano, ya que: nuestro corazón está en constante movimiento al latir, nuestros pulmones se expanden-encojen al respirar, nuestra sangre fluye permanentemente, nuestros párpados se abren y cierran, nuestros pensamientos recorren la mente, nuestras emociones atraviesan cada rincón de nuestro ser; todo se vuelve acción y, por lo tanto, expresión. Es el lenguaje fundamental de la danza.
Podemos distinguir:
  - **Globalizados:** involucran varias partes del cuerpo. Por ejemplo, saltar, girar, agacharse, rebotar, etc.
  - **Focalizados:** involucran una zona específica o articulación del cuerpo. Por ejemplo, flexionar y extender rodillas, flexionar, extender y rotar brazos, elevar piernas, girar cuello, etc.
- **DESPLAZAMIENTO:** es un tipo de movimiento con el cual el cuerpo se traslada de un punto a otro en el espacio. Por ejemplo, correr, caminar, reptar, gatear, galopar, deslizar, etc.

Tema 3: Danza y Tiempo

Podemos considerar la danza como un arte inclusivo dado que utiliza como recursos otras artes para enriquecer su labor y hacer que su producto final tenga un resultado completo. Una de esas artes es la **MÚSICA**.

El término música proviene del griego “*mousikè*” que significa “el arte de las musas”. Para la mitología griega, las musas eran divinidades que inspiraban a aquellas personas que se dedicaban a las artes o a la ciencia. En el caso de la música, la musa se llama Euterpe.

A partir del conocimiento sobre el significado de este término, conceptualizamos a la música como el arte de organizar un conjunto de sonidos y silencios de manera lógica y sensible, con el deseo de conmover y/o producir un efecto estético en quien escucha.

Este lenguaje artístico se basa en tres principios o fundamentos:

- **MELODÍA:** es la sucesión ordenada de sonidos y silencios cuya combinación le otorga identidad propia a la pieza y la hace reconocible a los oídos.
- **ARMONÍA:** es la superposición de sonidos en forma coherente que resulta agradable al oído.
- **RITMO:** es un conjunto de sonidos de diferente duración que se repiten constantemente. Sirve como esqueleto en una pieza musical.

A este principio musical, lo componen tres elementos:

- **Pulso:** es cada uno de los latidos que se repiten a intervalos iguales de tiempo. Por ejemplo, los latidos del corazón o el segundero de un reloj. De este elemento depende la velocidad a la que se ejecuta una expresión musical, es decir, el **tempo o tiempo**.
- **Acento:** es la mayor fuerza con la que se ejecuta uno de los pulsos, es decir, donde recae más peso. Por ejemplo, en los latidos del corazón uno es fuerte y otro débil (“pum-PUM”); o en la acentuación de una palabra (“PE-dro”, “ma-RÍ-a”, “ma-yo-NE-sa”).
- **Compás:** es el fragmento que contiene el mismo número de pulsos cada uno, con el cual se divide la música en partes iguales.

En la danza se busca asociar gestos y acciones motoras a la música y a los sonidos o palabras que en ella se perciben. De esta manera, se establece una coordinación rítmico-corporal, logrando crear una composición en la cual pareciera que los movimientos de los bailarines son otro instrumento musical.

Tema 4: Danza y Dinámica

La danza es un lenguaje artístico que transmite mensajes a sus receptores sin la utilización de la palabra, es decir, es un lenguaje no verbal.

Con el fin de lograr llegar al espectador con mayor eficacia y profundidad, de manera que se cumpla el objetivo expresivo propuesto en cada secuencia de movimiento o coreografía, los/as intérpretes ejecutan los movimientos implementando en forma variada su propia energía (esfuerzo físico e intención interna). Al uso y la graduación de la energía en el movimiento se la conoce como **DINÁMICA**.

Cada bailarín/a puede realizar un mismo movimiento, pero al emplear en forma diferente la energía, producirá cambios en los componentes de dicho movimiento y, por lo tanto, éste se observará con una calidad distinta. Las diferentes **CALIDADES DE MOVIMIENTO** enriquecen una obra coreográfica a nivel artístico y expresivo, generando en el espectador diferentes sensaciones.

Los componentes están presentes siempre en todo movimiento, pero a menudo hay uno o varios que adquieren más relevancia. Cada uno de ellos tiene dos polaridades:

- **Tiempo:** hace referencia a la duración del movimiento. Puede ser **repentino/rápido** o **sostenido/lento**.
- **Peso:** hace referencia a la actitud de moverse con la gravedad o en contra de ella. Puede ser **fuerte/pesado** o **suave/ligero**.
- **Espacio:** hace referencia a la relación con el entorno. Puede ser **directo** (dirección específica/recta) o **flexible** (dirección no específica/ondulante).
- **Flujo:** hace referencia a la continuidad del movimiento. Puede ser **controlado** (tenso) o **libre** (fluido/relajado).