

COLEGIO SANTA ROSA DE LIMA

LENGUAJE ARTÍSTICO: DANZA 6to A Y B

PROFESORA: M. FERNANDA ZABALA

NOMBRE Y APELLIDO: Nicolás Calvo

GUÍA DE ESTUDIO N° 1

1) ¿Qué es la Danza? ¿Cuál es su origen?

La danza es una forma artística que se expresa por medio del movimiento corporal, por lo general acompañado de música.

Su origen es en la prehistoria, cuando no estaban cazando con lanzas, a los primeros humanos primitivos les gustaba pasárselo bien. Se cree que muchos de estos primeros movimientos rítmicos se hacían como preparación para una batalla o una cacería. En 1918, se encontró una de las primeras interpretaciones de la danza garabateada en la Roca dels Moros en El Cogul, Cataluña, que se remonta al año 5.000 a.C.

Se han descubierto otros esbozos que representan danzas tribales y ceremoniales en lugares como Bhimbetka, en la India central, y en tumbas relacionadas con el Antiguo Egipto. Esta forma de expresión física era muy importante para los egipcios de esta época, y las clases dirigentes utilizaban la danza para actos religiosos y de entretenimiento.

Podría decirse que la historia de la danza es más o menos la historia de la humanidad.

2) Mencione características principales y generales de la Danza.

Podemos encontrar:

Movimiento: La danza se basa fundamentalmente en el movimiento del cuerpo. Pueden ser movimientos grandes, pequeños, rápidos, lentos, suaves o fuertes.

Ritmo: La mayoría de las danzas tienen un ritmo, que a menudo está marcado por la música. El ritmo ayuda a organizar los movimientos en el tiempo.

Expresión: A través de la danza, las personas pueden expresar sus sentimientos, ideas e historias sin necesidad de usar palabras.

Espacio: Los bailarines utilizan el espacio que los rodea, moviéndose en diferentes direcciones, niveles (alto, medio, bajo) y creando formas con sus cuerpos.

Tiempo: La duración de los movimientos, la velocidad y las pausas son elementos importantes en la danza.

Energía: La fuerza y la calidad del movimiento (por ejemplo, si es enérgico, fluido o delicado).

Comunicación: La danza puede comunicar algo al público, ya sea una emoción, una historia o simplemente una sensación.

Forma y estructura: Muchas danzas tienen una estructura organizada con diferentes partes y pasos que se combinan de cierta manera.

Estilo: Existen muchísimos estilos de danza diferentes (como el ballet, el flamenco, el hip-hop, etc.), cada uno con sus propias características y movimientos particulares.

Universal: La danza es una forma de expresión que se encuentra en todas las culturas del mundo, aunque cada una tiene sus propias tradiciones y estilos.

3) Mencione los Tipos de Danza.

- **Danza Académica:** Se denomina así porque se han creado métodos de enseñanza para su aprendizaje, y están sistematizados los pasos o movimientos que se realizan.
- **Danza Clásica:** El ballet sería un ejemplo claro. A este tipo de danza se le han ido agregando reglamentaciones, buscando un perfeccionamiento en cuanto a la forma de la ejecución de los bailes.

- **Danza Moderna:** Es un género de danza que se basa en la interpretación y visión individual del bailarín o coreógrafo. Esta expresión artística se empieza a forjar a principios del siglo XX. Sus movimientos son una expresión libre y fluida de estados, emociones, metáforas o ideas abstractas. A diferencia de la danza clásica, la danza moderna tiene un lenguaje corporal orgánico.
- **Danza Contemporánea:** Es una clase de danza en la que se busca expresar, a través del bailarín, una idea, un sentimiento, una emoción, al igual que el ballet clásico, pero mezclando movimientos corporales propios del siglo XX y XXI.
- **Danza Tradicional:** Son todas aquellas que se transmiten por tradición de generación en generación, y a su vez forman parte del imaginario e identidad cultural de una comunidad o región específica, tienen por lo común un origen ritual. Dentro de las danzas tradicionales se encuentran las folklóricas, las regionales y las populares:
 - **Danzas Folklóricas:** Son aquellas que reflejan y conservan las costumbres y tradiciones de las regiones donde se practican, conservando sus elementos originales tanto en la danza en sí, como en cuanto a la ropa. Se transmiten de generación en generación y representan los valores de un pueblo o cultura.
 - **Danzas Regionales:** Son parte de las danzas folklóricas, pero tienen una particularidad, que es la adaptación a una determinada región y estilo propio. Por ejemplo, las sevillanas
 - **Danzas Populares:** Son danzas generalmente tradicionales de índole popular, entendiéndose esta como su uso o ejecución en festividades no solo religiosas, sino profanas, con una tendencia muy grande a la diversión: tarantelas, las jotas, el flamenco, boleros, danzas en círculos entre otras.
- **Otros Tipos:**
 - **Jazz:** Un estilo de danza con mucha energía y ritmo, que a menudo incorpora movimientos de la música jazz.
 - **Tap (claqué):** Los bailarines usan zapatos especiales con placas de metal para crear ritmos y sonidos con sus pies.

4) Mencione los Elementos de la Danza.

- **Cuerpo:** Es el instrumento principal de la danza. Los bailarines usan todo su cuerpo para moverse y expresarse.
- **Acción:** Son los movimientos que realizan los bailarines. Pueden ser pasos, giros, saltos, estiramientos, etc.
- **Espacio:** Es el lugar donde se mueve el bailarín. Esto incluye la dirección (adelante, atrás, a los lados), el nivel (alto, medio, bajo) y las formas que crea con su cuerpo en el espacio.
- **Tiempo:** Se refiere al ritmo y la velocidad de los movimientos. Puede ser rápido, lento, constante o variar. También incluye las pausas y los silencios.
- **Energía:** Es la fuerza y la calidad del movimiento. Puede ser suave, fuerte, enérgica, delicada, etc. ¡Es cómo se hace el movimiento!

A veces también se consideran otros elementos importantes como:

- **Música:** Muchas danzas van acompañadas de música que marca el ritmo y crea una atmósfera.
- **Vestuario y utilería:** La ropa que usan los bailarines y los objetos que puedan utilizar (como cintas o abanicos) también son parte de la danza.
- **Escenografía:** El lugar donde se baila y la decoración que pueda haber también contribuyen a la experiencia de la danza.

5) Diseño espacial en la Danza. Explique las nociones generales.

¡El diseño espacial en la danza es como dibujar con el cuerpo en el escenario! Se trata de cómo los bailarines usan el espacio mientras se mueven. Algunos aspectos generales que se tienen en cuenta son:

- **Direcciones:** Los bailarines pueden moverse hacia adelante, hacia atrás, a los lados, en diagonal o incluso en círculos.
- **Niveles:** No todos los movimientos se hacen de pie. Los bailarines pueden bailar en el suelo (nivel bajo), de pie (nivel medio) o incluso saltando alto (nivel alto).
- **Formaciones:** Cuando hay varios bailarines, la forma en que se colocan en el escenario es importante. Pueden formar líneas, círculos, grupos pequeños o estar dispersos.
- **Recorridos:** Son los caminos que los bailarines trazan al moverse por el escenario. Pueden ser líneas rectas, curvas, zigzags o cualquier figura que se te ocurra.
- **Uso del espacio total:** Los bailarines pueden usar todo el escenario o solo una parte. A veces se acercan al público y otras veces se alejan.

El diseño espacial ayuda a que la danza sea más interesante visualmente y también puede ayudar a contar la historia o a transmitir diferentes sensaciones.

6) Explique los distintos tipos de espacio. Personal, parcial, etc.

- **Espacio personal:** Es el espacio del propio cuerpo, limitado por el contacto con la piel con el aire, es además el espacio que ocupó y la forma que adquiere.
- **Espacio parcial:** Es el inmediato, el que nos rodea, el que podemos abarcar con los diferentes segmentos corporales. Nos permite la exploración de puntos opuestos (atrás- adelante, arriba-abajo, derecha-izquierda), sus intermedios y posibilidades de combinación.
- **Espacio total:** Es el espacio abordado con todo tipo de desplazamientos, incluidos los diferentes niveles. Se toma como punto de referencia el tránsito que hacemos con los pies en el piso y también la totalidad del cuerpo atravesando el espacio.
- **Espacio social:** Es el espacio de interacción del grupo, es el que se comparte conscientemente con el otro y adquiere significación; se organiza y estructura en relación con los demás.
- **Espacio físico:** Es el lugar o ambiente concreto donde se realiza la actividad, en la naturaleza, el aire libre o en el aula en el patio y tantos otros espacios que podemos elegir.

7) ¿Qué es la percepción espacial en la Danza?

La percepción espacial en la danza es un sexto sentido que tienen los bailarines para entender dónde están sus cuerpos y dónde están las otras cosas y personas a su alrededor mientras se mueven.

Imagina que estás bailando con más amigos. Necesitas saber dónde estás tú para no chocar con ellos, eso es parte de la percepción espacial. También se trata de entender si estás cerca o lejos de una pared, si tienes mucho espacio para saltar o si necesitas moverte con cuidado en un lugar pequeño.

Los bailarines usan su vista, su sentido del equilibrio y hasta cómo sienten su cuerpo en el espacio para saber:

- Dónde están sus diferentes partes del cuerpo: Por ejemplo, si su brazo está estirado hacia arriba o doblado.
- Qué tan lejos o cerca están de otros bailarines o de objetos en el escenario.
- Cuánto espacio tiene para hacer un movimiento grande o pequeño.

- En qué dirección se están moviendo.

Tener buena percepción espacial ayuda a los bailarines a moverse con seguridad, a hacer coreografías juntos sin tropezarse y a usar todo el espacio disponible de una manera interesante en sus bailes.

8) Niveles en el Espacio. ¿Cuáles son? Describe cada uno.

Estos niveles ayudan a hacer la danza más interesante visualmente y a expresar diferentes ideas. Los principales niveles son:

- **Nivel Alto:** Este es cuando los bailarines están de pie, con los brazos extendidos hacia arriba o incluso cuando saltan. Piensa en una bailarina de ballet de puntas o en un bailarín elevándose en un salto. El nivel alto a menudo se asocia con ligereza, alegría, aspiración o poder.
- **Nivel Medio:** Aquí es donde los bailarines realizan la mayoría de sus movimientos estando de pie con los pies en el suelo. Caminar, girar y muchos pasos básicos ocurren en el nivel medio. Es un nivel neutral y común, pero se pueden expresar muchas cosas con diferentes movimientos en este nivel.
- **Nivel Bajo:** Este es cuando los bailarines están cerca del suelo. Pueden estar arrodillados, sentados, acostados o haciendo movimientos agachados. El nivel bajo a veces se relaciona con conexión a la tierra, descanso, tristeza, o incluso peligro.

9) ¿Qué son las direcciones y trayectorias en la Danza? (Diseño Espacial).

Direcciones: Son como los puntos cardinales (norte, sur, este, oeste) pero aplicados a tu cuerpo y hacia dónde te mueves. Puedes moverte:

- **Adelante:** Hacia el público o hacia la parte frontal del espacio.
- **Atrás:** Alejándote del público o hacia la parte trasera.
- **A la derecha:** Hacia tu lado derecho.
- **A la izquierda:** Hacia tu lado izquierdo.
- **En diagonal:** En una combinación de adelante/lado o atrás/lado.
- **Hacia arriba:** Elevándote con un salto o estirando tus brazos.
- **Hacia abajo:** Bajando al suelo o flexionando tus rodillas.

Trayectorias: Son los caminos que dibujas con tu cuerpo mientras te mueves por el espacio. Imagina que dejas un rastro de pintura en el suelo mientras bailas. Algunas trayectorias pueden ser:

- **Líneas rectas:** Moverte directamente de un punto a otro.
- **Curvas:** Hacer movimientos suaves y redondeados.
- **Zigzags:** Moverte en líneas rectas con cambios de dirección bruscos.
- **Círculos:** Girar en redondo.
- **Espiral:** Moverte en un círculo que se va haciendo más grande o pequeño.

10) Describe en forma sintética: Equilibrio en la Danza, Flexibilidad, Fuerza y Resistencia.

- **Equilibrio:** Es una condición en la que el cuerpo se encuentra en equilibrio estacionario sin tendencia a volcarse por efecto de la gravedad
- **Flexibilidad:** Es la capacidad de tus músculos y articulaciones para moverse con un rango de movimiento amplio y cómodo
- **Fuerza:** Es la capacidad de tus músculos para controlar tu cuerpo y generar movimiento con potencia

- **Resistencia:** Es la capacidad de tus músculos para seguir trabajando y moviéndote durante toda la coreografía o la clase de baile.