

COLEGIO SANTA ROSA DE LIMA

NIVEL SECUNDARIO

LENGUAJE ARTÍSTICO: DANZA

PROFESORA: M. FERNANDA ZABALA

6 ° AÑO “A” Y “B”

GUÍA DE ESTUDIO N° 4

1) Estructura en la Danza: ¿Qué es la coreografía en la Danza? ¿Cuáles son sus componentes? (nómbralos).

La coreografía es el diseño de la sucesión de pasos de baile o movimientos del cuerpo organizados previamente. Las coreografías pueden crearse en el ámbito de la danza, pero también en otros como el patinaje, la gimnasia, el combate escénico, etc.

Entre sus componentes se encuentran:

- Espacio
- Tiempo
- Cuerpo
- Energía
- Relación con otros
- Música
- Ritmo

2) Explique algunas estructuras coreográficas.

Forma A-B-A (Ternaria): Es una de las estructuras más simples. Consiste en una sección inicial (A), seguida de una sección contrastante (B), y finalmente una repetición de la sección original (A).

Proporciona un sentido de unidad y cohesión a través de la repetición de A, mientras que la sección B ofrece variedad y desarrollo. Es fácil de seguir para el espectador.

3) ¿Qué son las formaciones coreográficas? Explique algunas.

Las formaciones coreográficas son la disposición espacial de los bailarines en el escenario. No son estáticas; evolucionan y son cruciales para la estética, las relaciones y el impacto de la pieza.

- **Línea:** Bailarines en fila (horizontal, vertical, diagonal); transmite unidad, orden o dinamismo.
- **Círculo:** Bailarines en forma circular; simboliza comunidad, ritual o eternidad.
- **Cuadrado/Rectángulo:** Bailarines en formas geométricas; sugiere orden o confinamiento.
- **Dispersa/Aleatoria:** Bailarines distribuidos sin patrón; evoca caos o individualidad.

- **Unísono:** Todos hacen el mismo movimiento al mismo tiempo; genera unidad y poder.

4) ¿Qué es la dramatización e interpretación en la Danza?

La **dramatización** es la representación de acciones y emociones a través del movimiento, utilizando el cuerpo como medio de expresión para transmitir una historia o idea.

La interpretación es la forma única y personal en que cada bailarín ejecuta esos movimientos, añadiendo su propia intención, emoción y estilo a la coreografía

5) ¿Qué es la motivación en la Danza? ¿Cuándo te sientes motivado? (hagas o no danza)

Es la fuerza interna o externa que impulsa a un bailarín o coreógrafo a moverse, a expresarse a través de la danza, a entrenar, a crear o a interpretar. Me siento motivado cada vez que hago algo que deseo, que me hace bien y que sé que puedo llegar a recibir algo que me beneficie.

6) Historia de la Danza. Nombre los referentes más importantes. Realiza un breve resumen.

- Jean-Georges Noverre: Teórico del "ballet de acción", defendía que la danza servía como medio expresivo y narrativo.
- Marie Taglioni: Fue una gran intérprete de la danza romántica, famosa por su gracia y por hacer popular la danza en puntas.
- Marius Petipa: Coreógrafo ruso importante del ballet clásico (Ej. -> El Lago de los Cisnes, El Cascanueces).
- Isadora Duncan: Bailarina pionera de la danza moderna, despreciaba el ballet clásico en pos de un movimiento natural, libre.
- Martha Graham: Gran referente de la danza moderna desarrolló una técnica y un estilo expresivo en base a la contracción y a la relajación.
- Merce Cunningham: Coreógrafo postmoderno, introduce la indeterminación, el juego del azar y la independencia entre danza música y danza.
- Pina Bausch: Coreógrafa alemana creadora del "teatro-danza", mezcla movimiento, texto, emoción, gesto y elementos teatrales.

La danza inició su camino como un tipo de comportamiento ritual y comunitario por la **antigüedad**, vinculado a las ideas religiosas y sociales.

Tras un periodo de recesión en la **Edad Media Europea**, la danza renace durante el **Renacimiento**, desembocando en el ballet de corte del Barroco Francés.

El siglo posterior, el **XIX**, fue la cumbre del ballet romántico. La Modern Dance, que surgió en los primeros decenios del **siglo XX**, su base era la libertad para la búsqueda de la propia expresión y dio origen a la Post-Modern Dance y la danza contemporánea, la que se caracterizan a su vez por la búsqueda constante de experimentación y una mixtura de distintos estilos, pero con un repertorio también de influencias que incluyen las danzas urbanas. El camino de la danza ha pasado de un acto funcional a una compleja forma de arte que se hace reflexiva de la cultura humana y a su vez la va moldeando.

7) Elegir una obra de Danza y realizar los siguientes puntos de acuerdo con sus características principales y generales:

DON QUIJOTE

a) **¿Qué tipo de coreografía realiza, quién la realizó, qué tuvo en cuenta el coreógrafo a la hora de montar?**

Es un ballet clásico en toda su extensión. La coreografía se basa en los principios de la danza académica (ballet), con un énfasis en la técnica de la escuela rusa. Utiliza la forma narrativa lineal, contando una historia clara a través de los actos. Predominan los pas de deux, los solos virtuosos (variaciones) y los grandes conjuntos (cuerpo de ballet). Fue creada por **Marius Petipa**, con música de Ludwig Minkus.

Tuvo en cuenta:

- **La inspiración en la novela de Cervantes:** Adaptó libremente la obra para centrarse en una trama de amor y aventura, capturando su espíritu festivo.
- **El virtuosismo técnico:** Diseñó la coreografía para destacar la habilidad de los bailarines solistas y del cuerpo de ballet.
- **La espectacularidad:** Creó una obra visualmente grandiosa con grandes escenas y vestuario llamativo.
- **La comedia y ligereza:** Buscó un tono alegre, cómico y optimista, reflejando la picaresca española.
- **La música de Minkus:** Aprovechó su ritmo y melodía para construir secuencias dinámicas y cohesionadas.

b) **¿Qué tipo de vestuario se utilizó? ¿Quién confeccionó dicho vestuario? ¿Qué colores predominan, y tipos de telas?**

El vestuario es de estilo clásico-romántico, con una gran influencia de la indumentaria española del siglo XVII y XVIII. Este fue diseñado y confeccionado por los equipos de los Teatros Imperiales de Rusia con la supervisión de Petipa y los diseñadores de escena de la época. Predominaba una paleta muy vibrante y cálida. Rojos intensos, negros, blancos, dorados, naranjas, marrones y toques de verde y azul. Entre las telas que más se destacaban encontramos sedas, satenes, terciopelos, tules (para los tutús), organzas, brocados.

c) **¿Qué tipo de estética utilizó el autor de la obra?**

La estética de "Don Quijote" se asemeja a un ballet clásico que es tanto virtuoso como narrativo, caracterizada por una precisión académica y un toque de humor español. Mezcla elementos del romanticismo, especialmente en los sueños, con un realismo que se ve en escenas de la vida cotidiana. Hay un predominio de un exotismo idealizado de España, que busca una atención visual a gran escala, todo esto combinado en un tono dramático y cómico en el que destaca el humor y los enredos.

d) **¿Qué tipo de interpretación utilizó el autor de la obra para los personajes principales y secundarios?**

La interpretación en varía según el personaje:

“Sembradores de esperanza, artesanos de fraternidad”

- **Los personajes principales (Kitri y Basilio):** necesitan un gran virtuosismo técnico y un carisma especial para transmitir alegría, picardía y amor, utilizando tanto la danza como una mímica clara.
- **Los secundarios clave (Don Quijote y Sancho Panza):** estos roles se centran en el carácter y la pantomima. Don Quijote refleja nobleza e ingenuidad a través de movimientos grandiosos, mientras que Sancho se destaca por su humor físico y su comicidad.
- **Los otros secundarios:** aportan una interpretación técnica y estilizada, enriqueciendo el ambiente con bailes de conjunto o solos específicos.