

Danza Contemporánea

Todo cuerpo danza

Todo movimiento es danza

Todo espacio/tiempo es oportuno para bailar

Objetivos

El objetivo de este dispositivo es capacitar a educadoras/es para que promuevan experiencias de danza contemporánea en niñas, niños y jóvenes, tanto en espacios escénicos físicos como virtuales. Se busca generar conexiones sensibles con las experiencias individuales y colectivas de los estudiantes, abordando aspectos corporales, cognitivos y emocionales en estos encuentros.

Tipo de dispositivo / área artística

El área artística que aborda este dispositivo es la "Danza Contemporánea". Se enfoca en la apreciación y la creación de obras de danza contemporánea que se desarrollan en contextos actuales, explorando movimientos y expresiones corporales innovadoras y creativas.

Público objetivo: ¿A quién está dirigido?

El público objetivo de este dispositivo son educadoras/es que están trabajando activamente en la promoción de experiencias artísticas, específicamente en el ámbito de la danza contemporánea, con niñas, niños y jóvenes. Está diseñado para aquellos profesionales que buscan enriquecer sus prácticas pedagógicas y fomentar la apreciación y la creación artística en el contexto educativo.

Posibles cruces curriculares:

Danza, Interpretación y creación en danza, Expresión corporal y/o cualquier otro vínculo curricular que el o la docente desee establecer.

Este dispositivo se dirige a educadoras/es que se encuentren impulsando acciones que nutran la posibilidad de que niñas, niños y jóvenes vivencien experiencias de danza contemporánea en espacios escénicos diversos, físicos o virtuales.

Esperamos contribuir a generar conexiones sensibles con sus biografías y sus experiencias, a nivel individual o colectivo, corporal, cognitiva y/o emocionalmente **en esos encuentros.**

Nos hemos tomado la libertad de abreviar el complejo saber disciplinar en tres principios radicales, observables en infinitas creaciones de danza contemporánea, y apropiables por cualquiera persona y/o comunidad:

Todo cuerpo danza

Todo movimiento es danza

Todo espacio/tiempo es oportuno para danzar

¿Qué ofrecemos?

Ofrecemos información que ayude a identificar algunas claves estéticas e históricas, pero sobre todo compartiremos preguntas, que esperamos ayuden a nutrir lecturas y reflexiones diversas que emanen del encuentro con obras de danza contemporánea.

Para facilitar el proceso de identificación de esas claves, les invitamos a observar el registro de cuatro piezas que nos servirán de referentes, todas seleccionadas en el “Encuentro de Danza y Creación” convocado por BAJ RM.

A través de ellas haremos foco en algunos rasgos, que, si bien son propios de cada creación, a la vez, reflejan a un conjunto de otras obras reconocibles como de danza contemporánea.

Por último, y con la idea de contribuir al desarrollo de habilidades de acción/creación artística y reflexión crítica, les invitamos a gestar sus propias obras, para lo cual les sugeriremos algunas acciones que podrían implementar en el proceso.

CLAVES

¿Qué trayectoria trae la danza contemporánea?

Su germen se remonta a fines del siglo XIX en Estados Unidos. Allí, de la mano de Isadora Duncan, una bailarina autodidacta, brota la *danza libre*, que rompe con las formas clásicas del ballet y se abre a la búsqueda de movimientos naturales y sencillos, dando, por ejemplo, valor al uso del piso para la expresión coreográfica de los cuerpos en escena.

De este impulso decanta en la primera mitad del siglo XX la danza moderna, que explora aún más en la improvisación, la abstracción, y la resignificación del espacio escénico, entre otras nuevas aperturas. Con ella surgen técnicas y prácticas coreográficas originales. Si bien estas, por un lado, toman distancia del ballet en su filosofía y estilística, por otro, refrendan su exigente disciplina, basada en la sumisión del cuerpo al movimiento estéticamente diseñado.

El concepto *danza contemporánea* propiamente tal, surge en los años sesentas y se consolida en las últimas décadas del siglo XX, en un clima de postmodernidad que impregna a todas las formas de expresión cultural, incluidas las artísticas.

Si bien los límites en lo estético y lo histórico, entre la danza contemporánea, con la danza moderna, el ballet clásico o el folclórico, en muchos casos, a simple vista pueden parecer difusos, esto no es de extrañar. En rigor la idea de lo contemporáneo en las expresiones artísticas, no surge de la proclama de nuevos paradigmas, sino más bien de la puesta en crisis de los ya existentes.

La danza contemporánea más que un modelo es un fenómeno sociohistórico en desarrollo, que acontece en un campo disciplinar específico, por lo que tiende al rompimiento con algunos dogmas en ese lugar, como aquel de la sumisión del cuerpo al movimiento, sin embargo, es más que eso. Por lo mismo, sugerimos pensar la danza contemporánea, más que como un espacio de novedad, como un espacio de hibridación y diversidad.

CLAVES

¿Qué diversidades aporta la danza contemporánea?

Para empezar son diversas las creadoras y creadores en todo el planeta, y en paralelo, quienes reaccionarán críticamente a los cánones instalados por las prácticas modernas, clásicas y folclóricas, llevando permanentemente al límite las exploraciones, pero sin promover un sentido normativo nuevo.

El resultado es que la danza se expande a movimientos no necesariamente reglados, y muy significativamente, a corporalidades antes segregadas. Con ello se trastoca la comprensión subalterna de los cuerpos al movimiento, ahora se les concibe emancipados de las coreografías, y se les reconoce en sus simbolismos diversos, más allá de lo carnal: en lo social y lo emocional. **No son cuerpos los que danzan, sino personas.**

La danza contemporánea, además de lo ya mencionado, parece aportar también posibilidades de diversificación en: narrativas, sonoridades, visualidades, kinestesis, etc. y en consecuencia, deslinda las nociones de espacio y tiempo escénico, toda vez que valida la posibilidad de migrar desde el reducto sacro del teatro convencional, para irrumpir como experiencia social en la cotidianeidad de la calle, el paisaje o la virtualidad; acudiendo sin prejuicios a todos los recursos disponibles.

Todo ello nos habla, por lo tanto, de un marcado eclecticismo en lo estético, lo que se refleja en la autonomía de sus creadoras y creadores, que permanentemente están dialogando con otras disciplinas artísticas, expresiones culturales, procesos sociopolíticos e innovaciones tecnológicas, de cuyos cruces surgen infinitas formas simbólicas de habitar expresivamente cuerpos, tiempos, espacios, memorias, sueños, todo a la vez, a través del movimiento y la emocionalidad.

EJERCICIOS DE MIRADA

Todo cuerpo danza

¿Pero toda persona puede danzar?

La danza contemporánea extiende un espacio a los cuerpos y sensibilidades diversas. Se pone en valor a las personas como seres únicos, auténticos e irrepetibles, significantes de sí mismas; **por sobre las exigencias técnicas de los movimientos**. Aquello se evidencia, por ejemplo, en los múltiples biotipos de las y los danzantes contemporáneos, sin límites de edad o de condición física. También se trae a escena la experiencia cotidiana, el sentido de pertenencia a una comunidad, época, causa, etc. lo que se suele expresar en los vestuarios y/o accesorios que se usan para representar identidades o estados emocionales, tal como es posible de observar en la obra "Zoom" de la Compañía Feraz.

<https://www.youtube.com/watch?v=phaUgVWqj4c>

EJERCICIOS DE MIRADA

Todo movimiento es danza, ¿incluso la quietud?

La danza contemporánea se expande a movimientos puros, no estructurados, por lo que se suele nutrir de la improvisación como técnica, pero también como **emergencia**; incluso en vínculo con coreografías armadas con precisión. Sin embargo, no sólo el movimiento es un componente estético imprescindible, también lo es la quietud, tan relevante en la danza, como lo es el silencio en la música. Pero la quietud no es inactividad. En la búsqueda por la construcción de lenguajes plurales, devenidos de infinitos referentes, rituales, académicos, poéticos, vivenciales, entre más, la quietud otorga contraste al ritmo y a la biomecánica en los cuerpos danzantes, y contribuye con las elaboraciones simbólicas.

Un ejemplo de aquello lo podemos identificar en la obra "Malembe" de la Compañía Akoma, que puedes visitar en el siguiente link:

<https://www.youtube.com/watch?v=zjBFNtgmAZQ>

Observa la secuencia de fraseos desde el minuto 4:30, y pon mucha atención en las alternancias coreográficas, entre movimiento y quietud.

EJERCICIOS DE MIRADA

Todo espacio/tiempo es oportuno para danzar ¿Y los que la virtualidad ofrece?

La danza contemporánea acontece, gracias al encuentro entre personas y sus cuerpos significantes, puestos en movimiento, en un tiempo/espacio acotado. De aquello surgen representaciones literales o abstractas de una o más realidades que se yuxtaponen, incluida la que deviene de la oportunidad de ser o estar ahí danzando. Dicho de otro modo, dónde y cuándo se danza, es tan relevante como, quiénes, por qué y cómo danzan.

En consecuencia, **el acontecimiento estético**, se amplifica en entornos escogidos (también significantes), y necesariamente resignificados por la puesta en escena. Esa tensión entre realidad y representación contribuye con la oportunidad de explorar diálogos transdisciplinarios, tensionando límites diversos, como los espacio/temporales que abre la virtualidad. El resultado es que la danza se funde con y en otras expresiones escénicas (teatro, circo, etc.) o bien se deja afectar por las artes visuales, musicales o audiovisuales, tal como podemos ver en la obra "Material Suficiente" de José Tomás Torres

<https://www.youtube.com/watch?v=036jxzh150I>

MANOS A LA OBRA

¿Cómo se relacionan movimiento e imagen?

→ La actividad a realizar busca sensibilizar respecto a los principales elementos presentes en una obra.

Se propone que los estudiantes, de acuerdo a su nivel de desarrollo, se aproximen a las diversas maneras de abordar el *movimiento corporal* a través de distintas *técnicas* y *tecnologías* utilizadas por las **artes visuales** a través de la historia. La actividad se desarrollará en tres partes:

→ La primera, pretende que los estudiantes reconozcan las diversas posibilidades de relación entre el movimiento corporal y la imagen, a través de la observación de técnicas y tecnologías como el dibujo, la pintura, la escultura, la fotografía y el video que han estudiado el cuerpo en movimiento, mostrando ejemplos de imágenes.

→ La segunda, busca explorar una de estas posibilidades de relación, invitando a los estudiantes a construir una secuencia fotográfica desde sus propios movimientos corporales, utilizando una cámara digital.

→ La tercera, abre espacio a la reflexión colectiva en torno a lo realizado en el proceso y los resultados obtenidos y las distintas posibilidades que surgieron de la actividad. **En esta instancia se recomienda comunicar a los estudiantes la asistencia a la obra.**

MANOS A LA OBRA

¿Cómo los movimientos corporales permiten reconstruir una realidad?

- Para poder aprovechar al máximo la experiencia de la obra, se sugiere plantear ciertas preguntas claves a los estudiantes, antes y después de entrar a la función.
- Antes: se buscará sensibilizar en torno a torno a los *lenguajes no verbales* como la imagen, el sonido y la música, la vestimenta, la gestualidad corporal y el movimiento, la coreografía, el ritmo, la iluminación y los colores, etc) y las posibilidades de creación de *realidad* y *ficción* en el arte, es decir, que se debe hacer consciente la diferencia entre *presentación* y *representación*.
- Después: en un diálogo entre espectadores y el elenco, luego de su puesta en escena se analizarán los elementos que componen la obra y que hicieron posible una narración que usaba elementos de realidad y de ficción. Finalmente se valorará el aporte del uso de la tecnología en las nuevas creaciones artísticas como una posibilidad de explorar y crear nuevos lenguajes.

MANOS A LA OBRA

¿Cómo el cruce entre disciplinas genera nuevas creaciones?

→ Como fase final del proceso, se propone una actividad de aplicación que puede tener diversos niveles de complejidad dependiendo de los criterios, necesidades y recursos de que disponga el profesor, por lo que aquí se plantean sólo lineamientos generales.

Se propone que los estudiantes creen sus propios utilizando recursos tecnológicos, creando así un trabajo transdisciplinario.

→ Primero, para identificar y aplicar ciertos recursos tecnológicos que se usaron para el registro de la obra (video)

→ Luego, enfrentarlos a resolver y aplicar creativamente a través de la tecnología diversas soluciones estéticas a sus propias historias, sea utilizando softwares que estén al alcance (power point, youtube, movie maker, jpg, etc.)

→ Finalmente, realizar una conversación en torno a la importancia y beneficios de trabajar con tecnologías y crear interdisciplinariamente.

Glosario

La frase en la composición coreográfica es la organización de varias unidades de movimiento para crear una forma o un dibujo en el tiempo, con la intención de llegar a tener un sentido, un significado, formando una unidad dentro de una composición.

Escenografía dinámica: es aquella en la que los objetos que la componen la escenografía van modificándose según las escenas. En Zoom la escenografía incluye objetos y proyecciones audiovisuales que se van alternando generando distintos contextos.

Fotograma: son cada una de las imágenes individuales captadas por la cámara, que en conjunto logran articular un movimiento.

Operación estética: Procedimiento formal que tiene como resultado un impacto sobre la percepción de un objeto, sujeto o espacio determinado. En obras cuyo campo de acción es la conexión arte y vida, las operaciones estéticas muchas veces apuntan más a la experiencia que el artista tiene de la operación misma que al producto de dicha operación.

Representación: acción y hacer presente algo con figuras o palabras, referir, sustituir a alguien o ejecutar una obra en público. La representación, por lo tanto, puede tratarse de la idea o imagen que sustituye a la realidad.

Recurso tecnológico: Es un medio que se vale de la tecnología para cumplir con su propósito. Pueden ser tangibles (computadora, impresora, etc.) o intangibles (un sistema, un programa, una aplicación virtual). En Zoom se utiliza un software para organizar las proyecciones que soportan el diseño de la escenografía proyectada con el fin de generar diversos contextos visuales y sonoros.

Secuencia: son varios fotogramas que en una determinada frecuencia de imágenes por segundo logran generar la sensación de movimiento en el espectador

Tecnología: es el resultado del conocimiento, la imaginación, la rigurosidad y la creatividad de las personas, y permite resolver problemas y satisfacer necesidades humanas mediante la producción, la distribución y el uso de bienes y servicios. Cada objeto o producto que nos rodea representa una solución efectiva, resultante de un proceso de diseño y prueba empírica, y responde a la cultura y las necesidades de nuestra sociedad. (Curriculum Mineduc)

Zoom: Capacidad de aumentar o reducir el tamaño de una figura visualizada en una pantalla o través de un lente.

Links de interés

Bibliografía sugerida

Bases curriculares

https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-91414_bases.pdf

Definiciones

https://www.ecured.cu/Danza_Moderna

(Diferencias entre DM y DC)

<https://dancemotion.es/danza-contemporanea-que-es/>

<https://blog.teatroscanal.com/2017/03/02/que-es-danza-contemporanea/>

Efland, A. (2003). *La educación en el arte posmoderno*. Barcelona: Paidós.

Eisner, E. (1995). *Educar la visión artística*. Barcelona: Paidós.

Eisner, E. (2004). *El arte y la creación de la mente. El papel de las artes visuales en la transformación de la conciencia*. Barcelona: Paidós.

Errázuriz, L.H. (2002). *¿Cómo evaluar el arte?* Santiago de Chile: Ministerio de Educación.

Errázuriz, L.H. (2006). *Sensibilidad estética: un desafío pendiente en la educación chilena*. Santiago de Chile: Universidad Católica.

Jove, J. (2002). *Arte, psicología y educación. Fundamentación vygotskyana de la educación artística*. España: Antonio Machado

Pérez, Soto (2008) *Proposiciones para una historia de la danza*. Santiago. LOM, ediciones.

En 2020: “Dos en Una” del Colectivo Hibri-2, “Malembe” de la Compañía Akoma, “Material Suficiente” de José Tomás Torres y “Zoom” de la Compañía Feraz.