

COMPOSICIÓN Y PRODUCCIÓN COREOGRÁFICA

6TO. AÑO

FUNDAMENTACIÓN

La utilización del verbo componer -acción asociada a un compositor- suele depender de la rama del arte a que se aplique, implica una búsqueda creativa supeditada a una disciplina, arte u oficio. El creador tantea diversos caminos, cada uno de los cuales se bifurca en otros, y éstos en otros, sucesivamente; sin embargo, carece de un mapa del terreno o de alguna señalización que le indique el camino más adecuado. Sólo habiendo realizado con anterioridad la experiencia de la **improvisación**, el coreógrafo logra componer sin otra ayuda que su especial talento para discernir lo que corresponde a cada tema u obra en especial.

¿Qué es la improvisación? Es el libre juego de la conciencia con la materia prima que provee el inconsciente, las técnicas aprendidas y con los materiales de la cultura. La improvisación está al principio de la creación y es aplicable a toda acción ya sea un trabajo penoso, un oficio o en el arte. La importancia de la improvisación se relaciona con la frase de Platón: *“El comienzo es la parte más importante de cualquier trabajo”*. Es un camino personal, un viaje al interior del alma, durante el cual es necesario capturar los momentos sin saber cuál será el último, en una experiencia que aporta el valor agregado de conocerse a uno mismo.

No basta con imitar técnicas diversas de danza. El estudio de las técnicas reconocidas a nivel mundial, tales como, Clásica, Graham, Limón, Jazz, etc.; es un tránsito valioso y requerido, pero no suficiente. Puesta en contexto, Martha Graham, por ejemplo, crea su arte a partir del fenómeno de la Segunda Guerra Mundial. Contracción y reléase movimientos característicos de esta técnica, provienen del sufrimiento que la guerra ejerce en los seres que la vivieron. Así cada una de las disciplinas, tiene su génesis, su historia.

En Latinoamérica, sin embargo, aún no hemos desarrollado un método contemporáneo que nos identifique. Creamos nuestras propias coreografías con temas que muestran paisajes de nuestra realidad, pero los movimientos siempre estarán basados en los alfabetos de las técnicas antes mencionadas. De allí la importancia de la improvisación y composición, a fin de que el intérprete y / o futuro coreógrafo, vaya descubriendo su estilo, tomando el camino de la creación propia. El alumno debe iniciar una búsqueda de sí mismo y de su entorno, reconociendo los elementos abstractos que subyacen en los movimientos, acciones y temáticas. Un tema elegido, conceptos como línea, contraste, velocidad, etc., y uno o varios estilos y / o géneros seleccionados, se entraman, con el fin de producir una obra. Esto es **gestalt**. El armado de una unidad de sentidos en las que la sintaxis y la semántica interactúan entre sí con el fin de alentar la producción de sentidos en el espectador.

CAPACIDADES A DESARROLLAR

- Reconocer la importancia de las técnicas de improvisación y composición.
- Ejecutar coreografías indagando los elementos abstractos que posee un tema, un estado de ánimo, etc.
- Aprehender el concepto de *gestalt*, como unidad de sentidos de una obra.
- Descubrir e indagar en la propuesta de rutinas un estilo propio.

EJES FORMATIVOS

EJE TEMÁTICO N° 1: LAS DIMENSIONES DE LA COMPOSICIÓN COREOGRÁFICA

La Bidimensión: el plano. La Tridimensión: el espacio. La cuarta dimensión: el tiempo. Los procesos de simbolización en el discurso coreográfico. Los códigos, las técnicas, los estilos. Las dimensiones semántica y sintáctica en la composición coreográfica.

EJE TEMÁTICO N° 2: EL ESPACIO

Es lo que nos rodea y que también contenemos. El contenido de un volumen, el conjunto de puntos, áreas ocupadas por un objeto. Distancia o separación entre dos partes o dos lugares o personas. El espacio se relaciona con la forma a través del volumen.

EJE TEMÁTICO N° 3: LA FORMA

Todo objeto posee una forma. Los elementos básicos de la forma son: la línea y el volumen. Volumen cerrado, líneas en expansión, direcciones, sentidos y tamaños. Partir de la forma física personal y grupal para graficar diversos conceptos. Utilizar diferentes imágenes y elementos para interpretar las formas.

EJE TEMÁTICO N° 4: EL TIEMPO

El tiempo es uno de los factores más difíciles de desarrollar, ya que es abstracto. Es la magnitud que permite ordenar los sucesos en secuencias, estableciendo un pasado, un presente y un futuro, o un comienzo un desarrollo y un final.

EJE TEMÁTICO N° 5: LAS DINÁMICAS DEL MOVIMIENTO

La relación entre la forma, la trayectoria y el tiempo utilizados. Dinámicas en la naturaleza, en los estilos de la danza, Las calidades de movimiento. ¿Dónde o para dónde te trasladas, cómo es el diseño de ese traslado, qué forma escoges, qué tiempo? ¿Rápido? ¿Lento?

EJE TEMÁTICO N° 6: LA PERCEPCIÓN

La Gestalt: Figura–fondo: una unidad dinámica. La organización de los elementos es interdependiente: proximidad, semejanza. Los contrastes. La obra como totalidad. El mínimo elemento puede influir extraordinariamente en el todo.

EVALUACIÓN: CRITERIOS

Se tendrá en cuenta la participación de los alumnos en la clase y el nivel de apropiación de los contenidos. Además se pedirán varios trabajos prácticos en el año, dado que la investigación personal es fundamental a la hora de componer, se tendrá en cuenta el método de ensayo – error como instancias del aprendizaje. Al final de la cursada se los alumnos tendrán que presentar la producción coreográfica en el contexto espectacular que se decida.

ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA

Este espacio curricular adoptará el formato de enseñanza de Laboratorio–Taller. Las clases son de carácter práctico Por tanto si a un alumno se le ha entregado las herramientas para que haya tomado conciencia de la forma y sus elementos básicos, podrá utilizarlos en una improvisación y sintetizarlos en una composición. Estas técnicas son fundamentales para el desarrollo del arte de la danza y de la coreografía. Vivenciando estas experiencias, el estudiante tiene la posibilidad de buscar en su propia creatividad y hacer emerger lo que sus contingencias corporales e imaginación le permiten. Se prevé también la articulación con los espacios curriculares de Gestión y producción en la Danza y Nuevas tendencias en la Danza.

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA

Brikman, Lola (1975): *El Lenguaje del Movimiento Corporal*. Buenos Aires.

Brikman, Lola (1999): *Fundación Arte y Movimiento. Cinco Encuentros*. En Palermo, Buenos Aires. Edición Ecos

Cardona, Patricia (1985): *La Percepción del Espectador*. Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Danza- México.

PROVINCIA DE CATAMARCA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DISEÑO CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA

Cocoa- DATEI. (2005): *Puentes y Atravesamientos recorridos por la danza en Argentina*. Buenos Aires, Argentina. De los Cuatro Vientos Editorial.

Cuadernos de Picadero (agosto/2004): *El Cuerpo del Intérprete*. Bs. As. Editado por INT (Instituto nacional del teatro).

Cuadernos de Picadero (septiembre/2006): *Teatro – Danza. Los Pensamientos y las Prácticas*. Buenos Aires. Editado por INT (Instituto nacional del teatro).

DCO (danza cuerpo obsesión) *Obsesiones de la Imaginación Contemporánea*. (Enero/2008). Consejo nacional para la Cultura y las Artes. México.

Duncan Isadora: *Mi vida*. Buenos Aires. Editorial Paidós.

Laban Rudolf (1978): *Danza educativa moderna*. Buenos Aires. Ed. Paidós.

Larraín, Vicky: Metodologías de Improvisación y Composición para la Coreografía. Revista Virtual de Arte Contemporáneo y Nuevas Tendencias. Agosto, 2008.

Leone, Guillermo Daniel: *Leyes de la Gestalt*. Gestalt Blog spot.

Peter Brook (1980): *El espacio vacío*. Buenos Aires. Editorial Paidós.

Sánchez María Rosa y Steimberg Pablo: *Danza - Teatro, Facetas de un lenguaje integral* - Córdoba. Mónica Figueroa Editorial.