

TRABAJO CORPORAL UNO

PROGRAMA 2018

Titular: Prof. Diana Montequín

Adjunta: Prof. Mariana Estévez

Ayudante Diplomada: Prof. Julia Aprea

Ayudante Adscripta: Prof. Mariana Sáez

Facebook: Trabajo Corporal FBA 2018

E-Mail: trabajocorporal.fba@gmail.com

Trabajo
Corporal Uno

Departamento
de Música

facultad de
bellas artes

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

PROGRAMA 2018

Carreras en las que se dicta la materia:

Lic. y Prof. en Música, orientaciones en:

- Educación Musical (3º año – no tiene correlatividades)
- Dirección Coral (4º año – no tiene correlatividades)
- Piano (1º año – Introducción a la producción y el análisis musical; Piano introductorio)
- Guitarra (1º año – Introducción a la producción y el análisis musical; Guitarra introductoria)
- Música Popular (3º año – Canto – Percusión I)

Modalidad de cursada: Teórico - Práctica

Régimen de dictado de la asignatura: Anual

Sistema de promoción: Directa

Carga horaria semanal: 2 horas

Comisión 1: Lunes 8 a 10 horas

Comisión 2: Lunes 10 a 12 horas

Comisión 3: viernes 14 a 16 horas

Objetivos generales

- Conocer conceptos básicos del lenguaje corporal articulando la práctica con la reflexión acerca de la misma.
- Adquirir herramientas para generar imágenes poéticas y construir sentido desde el cuerpo y el movimiento.
- Desarrollar capacidades de proyección y comunicación desde el lenguaje corporal.
- Ampliar las potencialidades de expresión y creación, individuales y de conjunto, a través del lenguaje del movimiento.

Objetivos específicos

- Desarrollar el registro del propio cuerpo, la percepción del mismo como unidad, la regulación de tensiones, la detección y modificación de hábitos posturales.
- Desarrollar las posibilidades expresivas del movimiento a través de la utilización conciente de distintas dinámicas.
- Reconocer y utilizar concientemente el espacio y sus posibilidades desde el campo del movimiento.
- Desarrollar la capacidad de experimentar corporalmente los elementos de la música.
- Aplicar los diferentes aspectos desarrollados en producciones escénicas que articulen el lenguaje musical y el corporal.

Fundamentación:

“el cuerpo es el espacio para la emanación de poder (o de voluntades varias), un lugar intensamente energético para toda producción artística”. Elizabeth Grosz

La materia Trabajo Corporal I está concebida como una iniciación al lenguaje corporal entendiendo a éste como lenguaje artístico vinculado fundamentalmente a la danza y dentro de ella a las expresiones actuales de esta disciplina. La cultura contemporánea propicia en los lenguajes artísticos numerosos cruces e hibridaciones, que se manifiestan tanto en la formación como en la producción y la escena. Desde esta perspectiva desarrollaremos una primera aproximación al Lenguaje Corporal, aportando recursos y herramientas que permitan experimentar en el lenguaje, apreciar e interpretar producciones coreográficas y trabajar con determinados conceptos comunes al lenguaje musical y con otros propios del lenguaje de movimiento, tanto en el desarrollo de las producciones áulicas como (y a esto aspiramos) en las futuras prácticas profesionales de los y las alumnos/as. Dado lo acotado que puede resultar la exploración de estos materiales -generalmente novedosos para los jóvenes- en un año de trabajo y con sólo una clase semanal, se intenta hacer foco en las vinculaciones entre el lenguaje corporal y el musical apuntando a hacer pie en las experiencias en este terreno de los/as estudiantes de música.

La modalidad de abordaje es teórico-práctica. Los dos ejes centrales del trabajo pasan por la producción y la conceptualización respecto al lenguaje de la danza. Se combinan experiencias de improvisación con propuestas de trabajos de organización compositiva. Cada clase inicia además con una preparación física, una “entrada en calor” guiada, que apunta al desarrollo de la conciencia del cuerpo y a desplegar las posibilidades y capacidades corporales. Tanto las experiencias de improvisación o producción coreográfica como el entrenamiento físico se van complejizando a lo largo del año, así como el espacio de reflexión y conceptualización respecto a lo acontecido en las prácticas. Esta última dimensión del trabajo se nutre también con la lectura y discusión de algunos documentos y textos de la cátedra y el visionado crítico de obras de danza.

Trabajo Corporal I forma parte del plan de estudios de diferentes carreras y se encuentra ubicada en distintos niveles de las mismas. Los y las alumnos/as de Instrumento la cursan en el 1º año, los/as de Educación Musical y Música Popular en 3º y los/as de Dirección Coral en 4º. Esto supone diferentes trayectorias educativas e implica cierto grado de complejidad al momento de organizar las prácticas, pero al mismo tiempo esta diversidad de experiencias que en principio se presentan como un desafío para el docente le otorga al trabajo un potencial particular. En la interacción de esas diversas procedencias y trayectorias, mora la posibilidad de intercambios inesperados, novedosos y enriquecedores que alentamos.

Si bien no perdemos de vista el carácter introductorio de la materia, a lo largo de los años en la cátedra hemos ido incorporando otras esferas de trabajo que se articulan con la cursada y amplían las posibilidades de desarrollar el trabajo más allá de las dos horas de clase. Un ejemplo de esto es el grupo de danza que concebimos hace ya 8 años, como un espacio de investigación, experimentación y aporte para nuestros alumnos. Los ensayos abiertos y las producciones conjuntas para eventos determinados (como las Bienales de arte y cultura de la UNLP) son oportunidades para profundizar los aprendizajes. El desarrollo de seminarios de alguna especialidad del campo del lenguaje corporal cercana a los intereses del alumnado o la participación en proyectos de extensión en conjunto con otras cátedras, así como el taller de danza contemporánea dirigido por bailarines del grupo que forma parte de las ofertas de los cursos de extensión de la facultad, son otras de las acciones en ese sentido que hemos emprendido en este último tiempo, así como la elaboración de materiales escritos que sirven de apoyo y sustento teórico para ahondar las experiencias de clase.

Desarrollar un programa de estudio siempre es una oportunidad para reflexionar sobre nuestra tarea, para confrontar ideas, para modificar cuestiones y también para reafirmar otras. En este camino que venimos transitando, hemos logrado sintetizar un enfoque y un recorte de la disciplina que por el momento se ajusta a las que entendemos son las necesidades y posibilidades de los y las alumnos/as de las carreras de música. El actual programa busca desarrollar esta tesis.

Contenidos básicos

La organización de contenidos de esta materia se desarrolla a partir de núcleos temáticos. A pesar de que en el trabajo corporal los contenidos que aquí se plantean son abordados permanentemente de forma imbricada y de manera articulada, en este proyecto con la finalidad de otorgar mayor claridad organizativa, se propone poner el énfasis en los aspectos mencionados en cada núcleo y se estipula una secuencia cronológica de los mismos. Esta organización que focaliza la exploración y la producción corporal permitirá recortar y analizar más sencillamente los distintos aspectos de este lenguaje desde una dimensión conceptual.

I Aproximación al lenguaje corporal (abril – mayo)

Desde la conciencia corporal

- Revisión de hábitos posturales: conciencia del eje corporal (alineación - desalineación) en distintas posiciones (de pie, sentados, en desplazamiento). Alineamiento dinámico
- Percepción global del cuerpo, unidad corporal, puntos de apoyo y sostén, regulación del tono (los opuestos tensión-distensión). Ejercicios de manejo del volumen y peso del cuerpo. Traslado de peso.
- Aspectos técnicos, capacidades, habilidades y destrezas motoras: trabajos de coordinación en esquemas sencillos de movimiento y pasos básicos. Desarrollo de capacidades motoras (elongación, flexibilidad, fuerza, otras)

Desde la comunicación

- La interacción grupal desde el movimiento. Ejercicios de conexión con los otros desde procedimientos propios del lenguaje. La intención comunicativa, la comunicación interpersonal, grupal e intergrupal.
- Alternativas de comunicación en el movimiento: trabajos de imitación, oposición, conducción y complementación. Diálogos corporales

II El abordaje del Espacio (fines de mayo – junio – julio hasta receso)

El cuerpo y el movimiento en el espacio

- Espacio personal, parcial, total, social y escénico. Niveles y frentes. Percepción, registro y uso.
- Elementos espaciales básicos: puntos, líneas, trayectorias, diseños, planos. Construcción de configuraciones espaciales y diseños a partir de la aplicación de estos elementos.
- Nociones espaciales: distancia, proximidad, equilibrio espacial, simetría, asimetría, centro, periferia, otras. Utilización conciente de estas nociones en la producción.

III Dinámica - calidades del movimiento (agosto)

La forma y los matices del movimiento

- Combinación de energía, tiempo y espacio y sus pares opuestos: fuerte-débil, rápido-lento, directo-indirecto. Fluidéz libre y conducida.
- Variaciones de la dinámica del movimiento, contrastes, matices.
- Manejo y utilización de estas variantes en la producción.
- La búsqueda del enriquecimiento del lenguaje corporal

IV La relación del movimiento y la música (septiembre)

Musicalización del movimiento

- Relación entre sonido y movimiento, corporización de elementos de la música: elementos del ritmo, de la forma y del carácter, adecuación a climas sonoros.
- Abordaje de algunos pasos y figuras en danzas argentinas y latinoamericanas: chacarera, cumbia, salsa, otras. Investigación y recreación compositiva a partir de los materiales de cada danza.
- Relación cuerpo y voz. Incorporación de la voz al movimiento.

VI La organización del movimiento (octubre – noviembre)

La construcción de metáforas corporales.

- De la improvisación a la selección del material, la organización de lo explorado y la composición. Desarrollo de imágenes ficcionales y poéticas.
- La observación, la reflexión y la crítica como parte del proceso compositivo. Desarrollo de distintos roles: público – creador/a – director/a . Asistencia a ensayos abiertos.
- Desarrollo de algunas propuestas para la composición: sostenimiento de una idea, austeridad, uso de pocos elementos, unidad y fragmentación del discurso, coherencia de la propuesta. Asociación con algunas ideas de la composición musical: permanencia, desvío, ruptura, retorno.
- Apreciación de algunos ejemplos de obras de danza contemporánea: identificación de constantes, diferencias, temáticas. (en función de cuestiones de organización temporal, este contenido puede ser desarrollado antes del receso de mitad de año).

Criterios de evaluación y acreditación

- Evaluación diagnóstica inicial: a comienzo de año se presentará el curso y se realizará esta evaluación, para detectar los conocimientos previos y expectativas de los alumnos respecto de la materia.
- Para acreditar es necesario cumplir con el 80% de asistencia y el 100% de los trabajos prácticos requeridos. Cada núcleo temático se cerrará con un Trabajo práctico. Finalmente será necesario aprobar el Parcial de Julio y el Trabajo final de Noviembre (evaluación sumativa de unidades temáticas). La nota requerida para la acreditación y promoción de esta materia es seis (6).
- El trabajo final de carácter grupal se preparará durante los dos últimos meses de clases y se presentará en un ámbito escénico, con características de muestra.

- Como cierre de la cursada se llevará a cabo una evaluación de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se realizará en forma grupal y estará orientada a la autoevaluación por parte de los alumnos de sus propios desempeños, a la devolución por parte de los docentes y a la consideración de diferentes aspectos del curso, en relación con ajustes o modificaciones del proyecto curricular.

Bibliografía

- Alexander, G. (1979). La eutonía. Paidós.
- Appia, A. (2000). La música y la puesta en escena. La obra de arte viviente. Publicaciones de la Asociación de Directores de Escena de España.
- Ashead, J. (1999). Teoría y práctica del análisis coreográfico. Valencia: Papallona.
- Badiou, A. (s. f.). La danza como metáfora del pensamiento.
- Banes, S. (1987). Terpsícore in Sneakers. Post-modern dance. Connecticut: Wesleyan University Press.
- Bardet, M. (2012). Pensar con mover. Un encuentro entre danza y filosofía. Buenos Aires: Cactus.
- Binaghi, N., & Akamine, H. (2016). Reflexiones acerca de la educación en danza. Buenos Aires: Balletin Dance.
- Condró, L. (2016). Asymmetrical-motion. Prácticas. Buenos Aires: Imprenta Dorrego.
- Condró, L., & Messiez, P. (2016). Asymmetrical-motion. Notas sobre pedagogía y movimiento. Madrid: Con tinta me tienes.
- Copeland Roger y Cohen. Marshall (1983) ¿Qué es danza? Lecturas sobre teoría y Crítica. Oxford University Press (Traducción Susana Tambutti)
- Duncan, I. (2003). La danza del futuro. En El arte de la danza y otros escritos. Madrid: Akal.
- Escudero, M. C. (2013). Cuerpo y danza: una articulación desde la Educación Corporal (Tesis). Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Recuperado a partir de <http://hdl.handle.net/10915/33966>
- Falcoff, Laura. (1995). Bailamos? Experiencias integradas de música y movimiento para la escuela. Ricordi.
- Feldenkrais, M. (1972). Autoconciencia por el movimiento. Paidós.
- Forti, S., & Lepkoff, D. (2005). The movement of attention. An interview with Daniel Lepkoff by Simone Forti. The Movement Research Performance Journal, 29.
- Isse Moyano, M. (2006). La danza moderna argentina cuenta su historia. Buenos Aires: Ediciones Artes del Sur.
- Isse Moyano, Marcelo. (2010). La danza contemporánea argentina cuenta su historia. Historias de vida. Buenos Aires: Instituto Universitario Nacional de Arte.
- Javier, F. (1995). El espacio escénico como sistema signifiante. Buenos Aires: Leviatán.
- Kalmar, D. (1998). Artes y escuela. Aspectos curriculares y didácticos de la educación artística. Paidós.
- Kalmar, Deborah. (2005). ¿Qué es la expresión Corporal? A partir de la corriente creada por Patricia Stokoe. Buenos Aires: Lumen.
- Laban, R. (1978). Danza moderna educativa. Buenos Aires: Paidós.
- Le Boulch, J. (1991). Hacia una ciencia del movimiento humano. Buenos Aires: Paidós.
- Le Breton, D. (2010). Cuerpo sensible. Santiago de Chile: Metales pesados.
- Lepecki, A. (2008). Agotar la danza. Performance y política del movimiento. Alcalá: Universidad de Alcalá.

- Mansilla Pons, R. (2015). Accionando la música. Plataforma de Teatro Performático. Recuperado a partir de <http://hdl.handle.net/10915/62886>
- Mansilla Pons, R. (2017a). ¿El que compone no baila? (Tesis). Facultad de Bellas Artes. Recuperado a partir de <http://hdl.handle.net/10915/60487>
- Mansilla Pons, R. (2017b). La hora del paseo: Temporalidades en Promenade, intervención coreográfica en la Casa Curutchet. Presentado en I Congreso Internacional de Enseñanza y Producción de las Artes en América Latina (CIEPAAL) (La Plata, 2017).
- Manso, C. (2008). Historia general de la Danza en Argentina. Buenos Aires: Fondo Nacional de las Artes.
- Masetti, M. (2016). Poéticas en la danza. Nuevos modelos de producción. Rosario: Laborde editor.
- Mc. Fee Graham (1992) Entendiendo la danza. Routledge, London and New York (traducción Susana Tambutti)
- Merlos, L. B., & Sáez, M. L. (2013). Tecnología y procesos compositivos de la danza en toma 3. Presentado en IX Jornadas Nacionales de Investigación en Arte en Argentina (La Plata, 2013). Recuperado a partir de <http://hdl.handle.net/10915/42651>
- Montequin, D., Mansilla Pons, R., & Sáez, M. (2016). Zona de frontera. Clang, 0(4), 69-77.
- Mora, A. S. (2011). El cuerpo en la danza desde la antropología. Prácticas representaciones y experiencias durante la formación en Danzas Clásicas, Danza Contemporánea y Expresión Corporal (Tesis). Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Recuperado a partir de <http://hdl.handle.net/10915/27179>
- Mora, C. D. (s. f.). Modos del cuerpo en escena: la ilusión referencial en obras de danza contemporánea de los últimos años. Presentado en Jornadas de Sociología de la Universidad Nacional de La Plata.
- Mundim, A. C. (2015). Corpoespaco en movimiento. En Hacer espacio. Circulaciones múltiples entre cuerpos y palabras. La Plata: Club Hem Editorxs.
- Nachmanovitch, S. (1991). Free Play, la importancia de la improvisación en la vida y en el arte. Planeta.
- Odenthal Johannes (1999) Body. Con. Text Un siglo de danza entre la emancipación y el silencio. The year book of ballet international / tan aktuell. Berlin(traducción Susana Tambutti)
- Olivares, V., & Isse Moyano, M. (2011). Danza investigación en Argentina. Buenos Aires: Balletin Dance.
- Papa, L. N. (s. f.). La danza espectacular frente al problema de la significación.
- Pavis Diccionario Teatral Interactivo. (s. f.). Recuperado 14 de mayo de 2016, a partir de <http://pavis.pcazorla.com/>
- Pavis, P. (2000). El análisis de los espectáculos. Teatro, mimo, danza, cine. Barcelona: Paidós.
- Pérez Soto, C. (2008). Propositiones en torno a la historia de la danza. Santiago de Chile: LOM Ediciones.
- Sheets-Johnstone, M. (s. f.). The primacy of movement.
- Silveira, C. (2009). Seminario sobre metodologías y prácticas de creación en danza contemporánea/2008. Nueve obras viistadas. Montevideo: Estuario.
- Sobreira Setenta, J. (2008). O fazer-dizer do corpo. Danca e performatividade. Salvador de Bahia: Editora da Universidade Federal da Bahia.
- Stokoe, P., & Harf, R. (1994). El proceso de la creación en arte. Almagesto.
- Szchumacher, R. (2003). Archivo Itelman, textos de Ana Itelman. Eudeba.
- Szchumacher, Rubén. (2015). Lo incapturable. Puesta en escena y dirección teatral. Buenos Aires: Reservoir Books.
- Valery, P. (s. f.). Filosofía de la danza. En Teoría poética y estética.

PROGRAMA 2018

Otros materiales impresos:

Revista Tiempo de Danza. Del Bosque Editora. 1997-1998.
Revista Inquieta. Rosario. 2014-2017

Material audiovisual:

Película "Mr. Gaga" de Tomer Heymann sobre la vida del coreógrafo Ohad Naharin (2017)
Película "Pina" de Wim Wenders, sobre la coreógrafa Pina Bausch (2011)
Registro de la obra "Apenas" (2000) Coreografía Mariana Estévez.
Registro de la obra "Bandoneón" (1987). Coreografía Pina Bausch
Registro de la obra "Birthday" de Jiri Killian con el Netherlands Dance Theater
Registro de la obra "Falling angels" de Jiri Killian con el Netherlands Dance Theater
Película "Los Posibles" de Juan Onofri y Santiago Mitre
Registro de la obra "Villa Argüello", de Celia Argüello Rena
Registro de la obra "Los Esmerados", de Silvina Grimberg
Registro de la obra "Un monstruo y la chúcará", de Gerardo Litvak
Registro de la obra "Self unfinished" de Xavier Le Roy
Registro de la obra "Café Muller" de Pina Bausch
Registro de la obra "Dido y Eneas", con coreografía de Sacha Waltz
Registro de la obra "Encendidos por los fósforos" de Aula20 -grupo de danza de la FBA – UNLP- (2011) Registro de la obra "Korper" (2000) Coreografía Sasha Waltz, realización de video Jorg Jeshel y Brigitte Kramer
Registro de la obra "Montón" de Aula20 FBA, junto a los/as estudiantes de la cátedra y del Taller de Danza contemporánea de la FBA (2016)
Registro de la obra "Tres" de Aula20 FBA, junto a los/as estudiantes de la cátedra y del Taller de Danza contemporánea de la FBA (2014)
Registro de la obra "Vistas I + II" (2004) Coreografía Florencia Olivieri, realización de video Martín Basterretche.
Video-danza "Four by Kylian" cuatro coreografías de Jiri Kylian (1983 – 1984).
Video-danza "Mozart / Material" un film sobre la creación de Mozart / Concert Arias. Coreografía de Anne Teresa de Keersmaker. (1993).
Video-danza "Siempre" de Paula Cannova, Mariana Estévez y Diana Montequin (2008), dirigido por Martín Basterreche
Video-danza "Achterland" (1990) Coreografía Anne Teresa De Keersmaeker, realización de video: Jean-Luc Ducourt Música: György Ligeti ('Eight studies for piano') and Eugène Ysaÿe ('Three sonatas only for the violin')
Video-danza "Evidentia", dirigido por Silvie Guillem, coreografías de William Forsythe, Jonathan Burrows y Mats Ek. (1995)
Video-danza "The cost of living". de DV8 Physical Theatre