

Danza Clásica

QUINTO AÑO

Colegio de Danza
Claves: 1514
Plan: 96
Actualización curricular 2017

Amparo Amalia García García
José Martín Estrada Gómez
Luis Enrique Moranchel Rosas Landa
Ma. Teresa Valentina Castillero Ponce de León
Raquel Barroso Pérez

GUÍA CUADERNO DE TRABAJO ACADÉMICO
DANZA CLÁSICA V
BACHILLERATO

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

2020

Universidad Nacional Autónoma de México

Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria

Colegio de Danza

Jefatura de Producción Editorial de la Escuela Nacional Preparatoria

ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA

COLEGIO DE DANZA

ÁREA 4 HUMANIDADES Y ARTES

GRADO: 5° CLAVE 1514 PLAN: 1996

DANZA CLÁSICA

Guía cuaderno de trabajo académico

Programas actualizados

Aprobado por H. Consejo Técnico el 17 de mayo de 2017

Coordinación

Ma. Teresa Valentina Castillero Ponce de León

Autores:

Amparo Amalia García García

José Martín Estrada Gómez

Luis Enrique Moranchel Rosas Landa

Ma. Teresa Valentina Castillero Ponce de León

Raquel Barroso Pérez

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA
Dirección General: Biól. María Dolores Valle Martínez
Secretaría Académica: M. en C. María Josefina Segura Gortares
Departamento de Producción Editorial: Lic. María Elena Jurado Alonso

Imagen de portada: Alumnos del Plantel 5. Temporada de danza Teatro Carlos Lazo 2013.

Diseño editorial: María Teresa Valentina Castellero Ponce de León
Diseño de Portada: DCG Edgar Rafael Franco Rodríguez
Cuidado de edición: Jonathan Iván Jiménez Castellanos

Queda prohibida la reproducción parcial o total del contenido de la presente obra, sin la previa autorización expresa y por escrito de su titular, en términos de la Ley Federal de Derecho de Autor, y en su caso de los tratados internacionales aplicables. La persona que infrinja esta disposición se hará acreedora a las sanciones legales correspondientes.

Segunda edición: abril, 2020
Derechos reservados por
© Universidad Nacional Autónoma de México
Escuela Nacional Preparatoria
Dirección General
Adolfo Prieto 722, Col. Del Valle.
C.P. 03100, Ciudad de México

PRESENTACIÓN

La Escuela Nacional Preparatoria, institución educativa con más de 150 años de experiencia formando jóvenes en el nivel medio superior, busca la constante actualización y mejora de sus materiales de apoyo a la docencia, así como la publicación de nuevos ejemplares, siempre teniendo en mente a nuestros alumnos y su aprovechamiento.

Después de varios años de trabajo, reflexión y discusión, se lograron dar dos grandes pasos: la actualización e implementación de los programas de estudios de bachillerato y la publicación de la nueva colección de Guías de Estudio. Sin embargo, los trabajos, resultado del espíritu crítico de los profesores, siguen dando fruto con publicaciones constantes de diversa índole, siempre en torno a nuestro quehacer docente y a nuestros programas actualizados.

Ciertamente, nuestra Escuela Nacional Preparatoria es una institución que no se detiene, que avanza con paso firme y constante hacia su excelencia académica, así como preocupada y ocupada por la formación integral, crítica y con valores de nuestros estudiantes, lo que siempre ha caracterizado a nuestra Universidad Nacional.

Aún nos falta más por hacer, por mejorarnos cada día, para que tanto nuestros jóvenes estudiantes como nuestros profesores seamos capaces de responder a esta sociedad en constante cambio y a la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de la Nación.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

BIÓL. MARÍA DOLORES VALLE MARTÍNEZ

DIRECTORA GENERAL

ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA

ÍNDICE

BLOQUE 1	“CONOCIENDO LAS BASES”	10
1.1	La danza clásica a través del tiempo	11
1.1.1	Los inicio del Ballet	12
1.1.2	El Ballet romántico	14
1.1.3	Los nuevos caminos de la danza clásica	14
BLOQUE 2	“LA TÉCNICA”	19
2.1	Técnica de la danza clásica nivel intermedio	20
2.1.1	Gimnástica soviética	21
2.1.2	Ejercicios de barra	22
2.1.3	Poses de la danza clásica	22
2.1.4	Ejercicios de centro	24
BLOQUE 3	“CUERPO, MOVIMIENTO Y ESPACIO”	28
3.1	Elementos de ejecución dancística	29
3.1.1	Acciones básicas de movimiento: directas e indirectas	29
3.1.2	Rítmica corporal	31
3.1.3	Ritmo motor	33
3.1.4	Ritmo respiratorio	33
3.1.5	Ritmo emocional	34
3.2	Geometría del espacio	36
3.2.1	Planos	36
3.2.2	Dimensiones	37
3.3	Diseño coreográfico	39
3.3.1	Trazo coreográfico	40
3.3.2	Zonas fuertes	40
3.3.3	Espacio simbólico	42
3.4	Interpretación	42
3.4.1	Proyección del intérprete	42
BLOQUE 4	“ INVESTIGO, CREO Y APRECIO”	45
4.1	Investigación creativa. Bases del proyecto coreográfico	46
4.1.1	Definición del tema o idea	46
4.1.2	Problematización	48
4.1.3	Contextualización	50
4.1.4	Organización de materiales	51
4.1.5	Asignación de roles	51
4.1.6	Diseño coreográfico	52
4.2	Producción escénica para la danza y montaje coreográfico	54
4.2.1	Elementos de la producción escénica	54
4.2.2	Fases de la producción escénica	55

4.2.3	Elementos humanos y elementos técnicos	56
4.3	Origen y evolución de los espacios teatrales	62
4.3.1	Del teatro griego al teatro a la italiana	62
4.4	El espacio escénico : zonas y estructuras	66
4.4.1	Zonas del espacio escénico	66
4.4.2	Estructuras del escenario	68
4.5	Apreciación crítica de la danza	71
4.5.1	Formación de espectadores	71
4.5.2	Análisis, reflexión y apreciación argumentada de la danza en escena	72
4.5.3	Registro y valoración de la experiencia artística	76
	Autoevaluación	80
	Solución a la autoevaluación	81

INTRODUCCIÓN

Con el propósito de fortalecer el proceso de aprendizaje de los alumnos de 5º grado que cursan la asignatura de Danza en sus cuatro especialidades, hemos elaborado esta *Guía Cuaderno de Trabajo Académico*, la cual sirve al docente como una herramienta orientadora en su planeación didáctica y apoya al alumno hacia un autoaprendizaje.

Su objetivo está estrictamente vinculado con los propósitos didácticos de los programas de estudio en los que se fomenta el desarrollo del pensamiento crítico y de las capacidades comunicativas a través de la expresión oral, escrita o corporal.

Este material tiene tres finalidades de uso:

1. Como recurso didáctico que apoya el proceso de aprendizaje significativo de la danza, mediante la realización de actividades individuales y colectivas, dentro y fuera del aula de clases.
2. Como guía de trabajo en la realización de asesorías permanentes.
3. Como guía de estudio para la preparación de exámenes extraordinarios.

Es importante señalar que las actividades incluidas permiten el desarrollo de los cinco ejes transversales que la ENP define para promover el desarrollo de habilidades de pensamiento que deriven en la construcción de nuevos conocimientos.

La Guía Cuaderno de Trabajo Académico está organizada en 4 bloques temáticos que incluyen los contenidos de las tres unidades del programa de estudios vigente para 5º grado: Bloque 1: “Conociendo las bases”. Bloque 2: “La técnica”. Bloque 3: “Cuerpo, espacio y movimiento” y Bloque 4: “Investigo, creo y aprecio”.

A su vez, cada contenido incluye:

- Introducción al tema
- Objetivos (Y todo esto... ¿para qué?)
- Actividad detonadora (Antes de empezar)
- Desarrollo del tema (Lo que debes saber)
- Actividad de aprendizaje (Y... ¿ahora qué?)
- Actividad de evaluación (¿Qué aprendiste?)
- Referencias bibliográficas (Para saber más...)

Esperamos que esta *Guía Cuaderno de Trabajo Académico* contribuya al desarrollo de tus capacidades comunicativas y creativas.

Imagen 1. "Minuet". (Escudero, 2000).

En este bloque abordaremos los siguientes temas y contenidos:

1.1 La danza clásica a través del tiempo

CONTENIDOS

- 1.1.1 Los inicios del Ballet
- 1.1.2 El Ballet romántico
- 1.1.3 Los nuevos caminos de la danza clásica

1.1 La danza clásica a través del tiempo

Introducción al tema

La danza clásica es una forma de expresión corporal universal, regida por códigos metodológicos que adecuan al cuerpo para transformarlo en un instrumento sensible de comunicación a través de la disciplina y el rigor de su técnica; la evolución de ésta enfocada a la enseñanza ha dado lugar a la formación de diversas escuelas y estilos, con ello propicia el perfeccionamiento que es la base para otras formas dancísticas como: la danza contemporánea, el jazz e inclusive para la teatralización y escenificación de danza folclóricas de diversos países.

Este tema forma parte del programa de estudios Danza Clásica V, específicamente en la Unidad 1 “Emoción y expresión corporal a través de la danza”.

Y todo esto... ¿para qué?

Al terminar el recorrido que te brindará este tema:

- Conocerás el origen y evolución de técnicas o Escuelas de la danza clásica que se te darán a conocer como base del conocimiento para la elaboración para la elaboración de una investigación creativa.

Antes de empezar

Observa con atención la imagen que se te presenta:

Imagen 2. “Danza del Renacimiento”. (Laboratorio Universitario de recopilación de la danza, 2019).

Ahora trata de contestar las siguientes preguntas:

1. ¿Qué crees que están bailando los personajes?

2. ¿En qué época histórica se encuentran?

3. ¿Por qué utilizan máscaras?

4. ¿Qué emoción te provoca la imagen?

5. ¿Cómo crees que se relaciona este tipo de danza con la técnica de la danza clásica?

Si te ha sido difícil encontrar las respuestas, no te preocupes. En el desarrollo de este tema te mostraremos los inicios de la danza clásica como espectáculo teatral y el origen de la técnica, así como la clasificación de diversas metodologías para su enseñanza.

Lo que debes saber

1.1.1 Los inicios del ballet

Los antecedentes del ballet se encuentran en los “Entremeses” de la Edad Media, entremezclados con espectáculos paganos representados por la aristocracia italiana.

Al finalizar esta época se aprecia una clara separación en la forma de ejecutar la danza, misma que los estudiosos han clasificado dos: la danza baja y la danza alta. La primera, de carácter majestuoso, se ejecutaba deslizándose por el piso; de manera contraria, la danza alta, de carácter más libre y popular, admitía pasos elevados y saltos, incluyendo giros en el aire.

Posteriormente en la etapa del Renacimiento¹, las danzas populares son adaptadas por la nobleza para ser representadas en castillos y palacios; se establecen reglas en manuales y tratados indicando la ejecución de los pasos, el

¹ El Renacimiento surge en Italia en torno al 1400 como un movimiento cultural que trae consigo una gran transformación en las artes, las ciencias, las letras y las formas de pensamiento. Significó la etapa de transferencia de la época Medieval a la Edad Moderna.

vestuario, las coreografías y música con la que se acompañaba, indicando instrumentos como la flauta y el laúd.

Uno de los ejemplos más fehacientes registrados, es *El Ballet Cómico de la Reina* con la influencia de Catalina de Médicis, considerado el primer espectáculo-ballet de la historia, del cual se tiene registro.

Se estrena en París en 1581 para celebrar las bodas del duque de Joyeuse con Margarita de Lorena, cuñada del rey Enrique III de Francia, en un pomposo espectáculo el cual estuvo a cargo de Balthazar de Beaujoyeux (Baldassarino de Belgioioso.)

Se trata de un conjunto de escenas ligadas de manera lógica por un hilo dramático, que incluye canto, danza y versos, que hacían alusión a la nobleza y a la mitología griega, tenían atuendos suntuosos, decorados y efectos escénicos complicados.

El espectáculo duraba cerca de seis horas y los espectadores se ubicaban en galerías, mientras tanto, los reyes presenciaban este montaje escénico desde un estrado frente a los actores. Diez orquestas localizadas en la bóveda superior tocaban al unísono danzas de corte de la época.

Durante el reinado de Luis XIV entre 1643 y 1715 en Francia, la danza de Corte alcanza su cumbre, al fundarse la Académie Royale de Musique et de Danse en 1661, llamada posteriormente *Opera de París*. Así se abre el camino hacia la técnica académica de la danza clásica, situación que dio lugar a un nuevo espectáculo escénico, el *Ballet*, y con ello el surgimiento de escuelas y academias a las que acudían los aspirantes a bailarines. En este contexto encontramos que para interpretar los papeles femeninos todos eran varones.

En 1681, aparecieron las primeras mujeres en escena en un ballet llamado *Le triomphe de l'amour* (El triunfo del amor). Los bailarines del siglo XVIII se veían entorpecidos por la ropa pesada, los disfraces, pelucas, amplios tocados y el calzado de tacón. Lo que propició que la bailarina francesa Marie Anne Camargo, acortara las faldas y adoptara el uso de las zapatillas sin tacón; su rival María Sallé, desechó el corsé y usó ropas ligeras, facilitando de esta manera la interpretación coreográfica con temas y gestos dramáticos, que dieron como resultado el ballet de pantomima.

Es el francés Jean Georges Noverre, autor de las *Cartas sobre la Danza y los Ballets* (1760) el más famoso defensor del *Ballet de Acción* (espectáculo que resalta el entendimiento perfecto entre el pintor, el músico, el maestro de danza, el maestro de ballet y el tramoyista). Es él quien enfatiza que todos los elementos de la danza clásica deberían funcionar armónicamente en torno al argumento. Estas cartas ejercieron una importante influencia en muchos coreógrafos, uno de ellos fue el italiano Salvatore Vigano, quien desarrolló una gran variedad de gestos expresivos utilizados de manera congruente con el uso de la música.

1.1.2 El Ballet romántico

En el Romanticismo² la técnica del ballet evoluciona impulsando la independencia artística con la figura de Carlo Blasis (bailarín, coreógrafo y maestro de ballet italiano) cuyos conocimientos aplicados con rigurosidad en la enseñanza, contribuyen al perfeccionamiento del Ballet con la técnica de elevación (saltos y baile de puntas).

La danza sobre las puntas de los pies comenzó a desarrollarse durante el siglo XIX con Marie Taglioni en el ballet *La sílfide*, que se estrenó en París en 1832. Otra obra destacada dentro de este período fue *Giselle*. Aunque había buenos bailarines, como Jules Perrot y Arthur Saint-León, las mujeres dominaron el ballet romántico, destacándose figuras como Taglioni, Fanny Elssler, Carlotta Grisi, Fanny Cerrito, Lucile Grahn y Marie Camargo, entre otras.

Escénicamente aparece un efecto técnico, la implementación de la luz de gas en los teatros, que provoca una atmósfera de ambientación escénica por los efectos creados por Daguerre, así como la superposición de decorados. El objetivo de todo ello era la representación del mundo romántico y la fantasía, contrastado con la realidad.

El coreógrafo francés Marius Petipa, que había intentado establecerse en España, cristalizó el estilo español dentro del ballet académico, produciendo entre 1847 y 1888 junto con el ruso Liev Ivanov una serie de ballets de estilo español que son verdaderas obras maestras. Las más importantes fueron: *El Cascanueces*, *La Bella Durmiente* y *El Lago de los Cisnes*, las tres, con música de Piotr Ilich Tchaikovski.

1.1.3 Los nuevos caminos de la danza clásica

La danza clásica ha evolucionado no sólo debido a la transformación que han tenido las corrientes metodológicas, sino a la influencia de cánones estéticos, los estudios anatómicos, la alimentación y la aplicación de otras disciplinas como la física y la química corporal.

Dentro de esta búsqueda aparece el estilo neoclásico, como una propuesta temática, coreográfica o técnica con un sentido actual. Una característica es que despoja a los bailarines de vestuarios elaborados y pretende mostrar el virtuosismo técnico, en donde en ocasiones la música es la generadora de esta creatividad. El objetivo es conservar la tradición clásica, pero revolucionándola para obtener un ballet contemporáneo, tal cual lo demuestra Balanchine con sus ballets abstractos.

Un ejemplo es Maurice Béjart coreógrafo francés que reivindica la importancia del varón en sus montajes, explorando el erotismo en obras como: *El Bolero*.

² El Romanticismo se origina en Inglaterra y Alemania a finales del siglo XVIII. Sus características fundamentales, desde el punto de vista artístico, son el culto a la individualidad del artista, el arte utilizado como medio de expresión personal y la preponderancia del sentimiento, de la pasión y la subjetividad, frente a la razón y la moral colectiva que representó el siglo XVIII. Supone un cambio de mentalidad, valores y visión del mundo. En distintos momentos irrumpe en cada uno de los restantes países de Europa.

Este estilo ha inspirado a numerosos coreógrafos e intérpretes, entre otros, la mexicana Gloria Contreras, quien dirigió el Taller Coreográfico de la UNAM desde 1971 hasta su muerte en 2015.

La variedad temática, técnica, metodológica y la incorporación de distintos lenguajes corporales en este género, ha dado lugar a la existencia de un amplio repertorio, dando como resultado diversas creaciones e influencias inherentes a su propia historia, que se seguirán conservando y transformando en un constante movimiento acelerado con el devenir del tiempo y ahora, cercano, promovido por los medios electrónicos.

Y... ¿ahora qué?

Ahora te toca a ti realizar una actividad que te ayudará a concentrar toda la información que obtuviste con el desarrollo del tema.

Vas a realizar una línea del tiempo, en la cual presentes de manera gráfica los acontecimientos más importantes en el desarrollo de la danza.

Para que te apoyes en la elaboración de la actividad te proporcionamos el siguiente enlace:

<https://www.portaleducativo.net/quinto-basico/507/Que-es-una-linea-de-tiempo-como-se-organizan>

Puedes realizarlo en el formato que desees, al final, conviértelo en una imagen la cual anexarás en este espacio.

¿Qué aprendiste?

Con el fin de que corroboremos tus conocimientos te pedimos que realices la siguiente actividad.

Relaciona las siguientes columnas y posteriormente revisa las respuestas correctas al finalizar este ejercicio.

1. Danza baja ()	a. Italia
2. Coreógrafo que reivindica la belleza del varón en sus montajes ()	b. Neoclásico
3. País en donde se inicia la metodología de la danza clásica como tal ()	c. Ballet cómico de la Reina
4. Coreógrafo del romanticismo quien contribuyó de manera relevante en la técnica del ballet ()	d. Luis XIV
5. Funda la Academia Real de Música y Danza ()	f. Francia
6. Estilo derivado de la evolución del ballet clásico ()	g. El triunfo del amor
7. Ballet representativo de la ópera ballet y en el cual aparecen por primera vez mujeres en el escenario ()	h. Carlo Blasis
8. Primer espectáculo-ballet de la historia ()	i. danza de carácter majestuoso, con movimientos deslizados por el piso.
9. País en dónde se escriben los primeros tratados de danza ()	j. Maurice Béjart

Respuestas

1-i	5- d
2-j	6-b
3-f	7-g
4-h	8-c
	9-a

Ahora evalúa tu nivel de conocimiento y dependiendo de tus resultados ubica en qué casilla te encuentras.

CUADRO DE EMOTICONOS

RUBRO A EVALUAR	
Relacioné correctamente todas las columnas (9 de 9)	 <u>Felicidades</u>
Relacioné únicamente 7 de 9	 <u>Vuelve a intentarlo</u>
Relacioné sólo 5 de 9 o menos	 <u>Debes revisar de nuevo el tema</u>

Referencias Bibliográficas

Para saber más...

Te recomendamos que revises el siguiente material

Artículo “Historia del Ballet, de las danzas cortesanas al siglo XXI

Localizado en:

http://integrarte.enp.unam.mx/numeros/ia_008.html

Los siguientes videos te van a dar una idea de cómo se realizaban las diversas formas de danza desde la Edad Media hasta la época actual con el Ballet contemporáneo.

Video danza medieval

<https://www.youtube.com/watch?v=3DIA-3krzbE>

Video danza del Renacimiento Volta

<https://www.youtube.com/watch?v=peIrp8bw38k>

Video: Danzas del Renacimiento Pavana y Gallarda

<https://www.youtube.com/watch?v=J32SZdb66JE>

Video: Danza de la Corte del Rey Luis XIV

https://www.youtube.com/watch?v=m_AG19w0sSQ

Video: Danza Barrocas

https://www.youtube.com/watch?v=FoKlKqG9hOs&index=20&list=RDm_AG19w0sSQ

Reportaje del canal 22: ¿Qué es el ballet?

<https://www.youtube.com/watch?v=jG299LTsk08>

Documental Puntas con 300 años de historia

<https://www.youtube.com/watch?v=R8D5DciBI6c>

Reportaje del canal 22 “El Ballet en Rusia”

<https://www.youtube.com/watch?v=6cz8UKyM2ec>

Ballet Neoclásico de Maurice Bejart

<https://www.youtube.com/watch?v=VGTfjMJK1yA>

Ballet Neoclásico de Balanchine

<https://www.youtube.com/watch?v=OmweHC6EJzU>

Imagen 3. "Técnica de la danza clásica". (Castillero, 2019).

En este bloque abordaremos los siguientes temas y contenidos:

2.1 Técnica de la danza clásica nivel intermedio

CONTENIDOS

- 2.1.1 Gimnástica soviética
- 2.1.2 Ejercicios de barra
- 2.1.3 Poses de la danza clásica
- 2.1.4 Ejercicios de centro

2.1 Técnica de la danza clásica nivel intermedio

Introducción al tema

Este tema se localiza en la Unidad 2 “*Creación y danza*” del programa de estudios de Danza Clásica V.

La danza clásica se ha desarrollado a través de diversas escuelas, las más representativas son: francesa, rusa, italiana, inglesa y cubana; aunque entre ellas existen ciertas diferencias, los principios básicos de la ejecución son los mismos, por citar algunos: *dehors* y *allonge*.

En el caso de la Escuela Nacional Preparatoria la enseñanza de la danza clásica está basada en la metodología soviética por la práctica de la gimnástica dancística que al trabajarse en el piso, propicia que el estudiante se concentre en la colocación ósea y muscular, practicando la alineación y cuadratura.

Al ejecutar la danza clásica es necesario que tu cuerpo atienda a principios técnicos, a códigos estrictos de movimientos, mismos que aprenderás a través de ejercicios, pasos y poses que integran tu clase cotidiana y que se ejecutan en cada una de sus partes.

Y todo esto... ¿para qué?

Acompañado de este lenguaje corporal del que te has apropiado, podrás ejecutar diversas secuencias dancísticas permitiéndote expresar emociones y sentimientos que demostrarás al estar en un escenario, frente al público, haciendo gala del empoderamiento adquirido a través de la danza.

Antes de empezar

Recordemos la importancia que tiene la colocación anatómica con la alineación corporal, el adecuado apoyo de los pies, el alargamiento, el tono muscular y repasemos las posiciones de pies y brazos, así como la terminología básica y su asociación con el movimiento.

Para tal fin, te invitamos que revises la Guía Cuaderno de Trabajo de cuarto grado, localizada en la página del colegio de danza en el apartado guías de estudio. En el siguiente link podrás acceder.

danza.dgenp.unam.mx

Lo que debes saber

Tal y como se menciona en la guía de danza clásica IV, antes de empezar la clase es necesario realizar un calentamiento específico para cada parte del cuerpo asociado a la técnica.

Un ejemplo de calentamiento sería el siguiente:

- Respiración consciente

- Flexión y rotación de articulaciones: de pies, tobillo, rodilla, coxo-femoral, columna, hombros, codos, muñecas y cuello.
- Alargamiento de la malla muscular anterior y posterior.
- Desplazamientos por el espacio con secuencias aeróbicas (trote, galopes y pequeños saltos) con el objetivo de acelerar la frecuencia cardíaca, aumentar el riego sanguíneo y la temperatura corporal.

2.1.1 Gimnástica soviética

Para un nivel intermedio, los ejercicios que se sugieren son los siguientes:

- **En posición sentados** y coordinando en cada ejercicio extremidades superiores e inferiores

1. Allongé con brazos extendidos hacia el techo.
2. Independización de las partes del pie (dedos y empeines) en un movimiento de flexión y extensión.
3. dehors y dedans.
4. point y flex en coordinación y oposición. Al frente y en dehors.
5. Stretch al frente y en oposición lateral.
6. Stretch acostadas incrementando el grado de dificultad.

- **En posición decúbito dorsal**

7. Plié al piso y al aire.
8. Retiré dehors partiendo de tercera y primera posición de pies.

- **En posición decúbito ventral**

9. Battement con point y flex en cuarta atrás.
10. Battement con point y flex en segunda.
11. Alternando ejercicios nueve y diez.
12. Release.
13. **Cuatro puntos de apoyo**
14. Recuperación de posición vertical montando vertebra sobre vértebra.

2.1.2 Ejercicios a la barra

Una vez que el cuerpo está preparado, se inician los ejercicios de barra.

Considerando el nivel de ejecución que debe tener un alumno de grado intermedio, los ejercicios a realizar en la barra son los siguientes, haciendo uso de una o dos manos.

- Demi plié y grand plié en primera, segunda, tercera y quinta posición
- Battement tendu en croix (cuarta al frente, atrás y segunda)
- Battement jeté
- Battement fondu a sur-le-cou-de-pied
- Passés con y sin relevé
- Rond de jambe par terre
- Ramassé y cambré
- Frappé
- Grand battement
- Glissade, assemblé y jeté
- Preparación para el spot
- Soutes en primera, segunda y tercera posición
- Sobresaut
- Changements de pieds

2.1.3 Poses de la danza clásica

Para ejecutarlas se toman como referentes los puntos Vagánova. Ubícalos en la siguiente imagen.

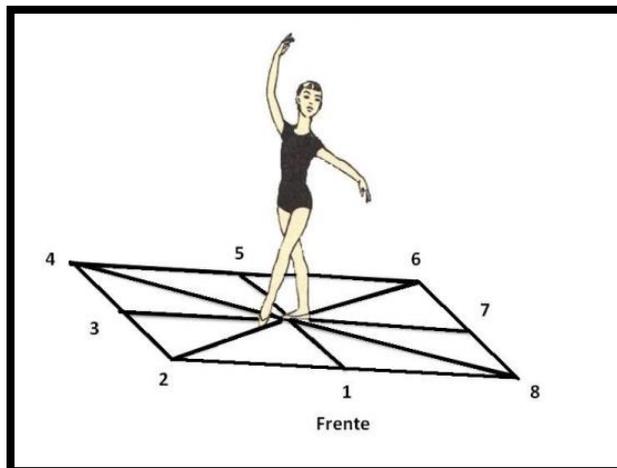

Imagen 4: "Cuadro de Vagánova". (Castillero, 2012).

Las poses son la base del movimiento coordinado y secuencial en el espacio.

El bailarín a lo largo de las trayectorias que sigue en un escenario, va encadenándolas una tras otra.

Se sugiere que inmediatamente después de terminar los ejercicios en barra, se inicie el centro con estas poses, que aunque se pueden realizar a 45 y 90 grados, se ejecuten en su primera etapa de enseñanza a ras del piso.

De acuerdo en donde el cuerpo se ubique hacia los distintos puntos direccionales, con determinadas combinaciones de brazos y piernas, recibirán diversos nombres:

- En face
- Croisée al frente, croisée atrás
- Effacée al frente, effacée atrás
- Écartée al frente, Écartée atrás

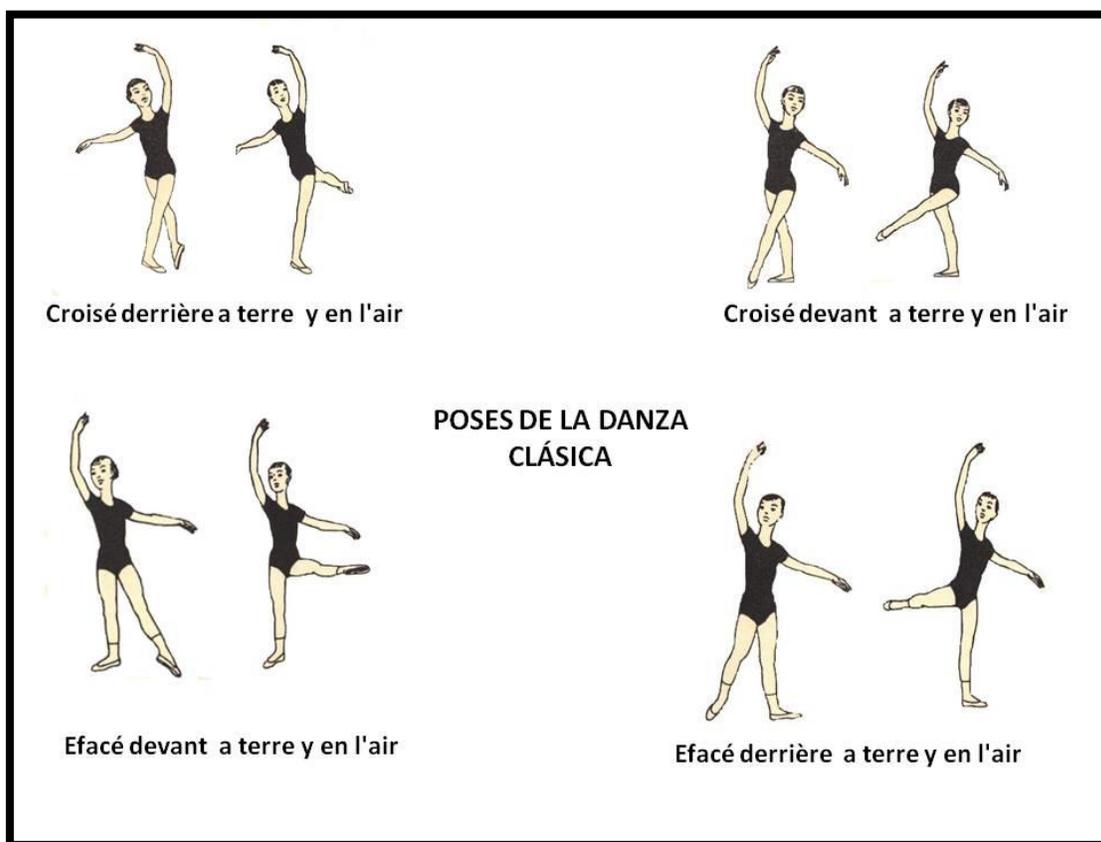

Imagen 5: "Poses de la danza clásica". (Castillero. 2012).

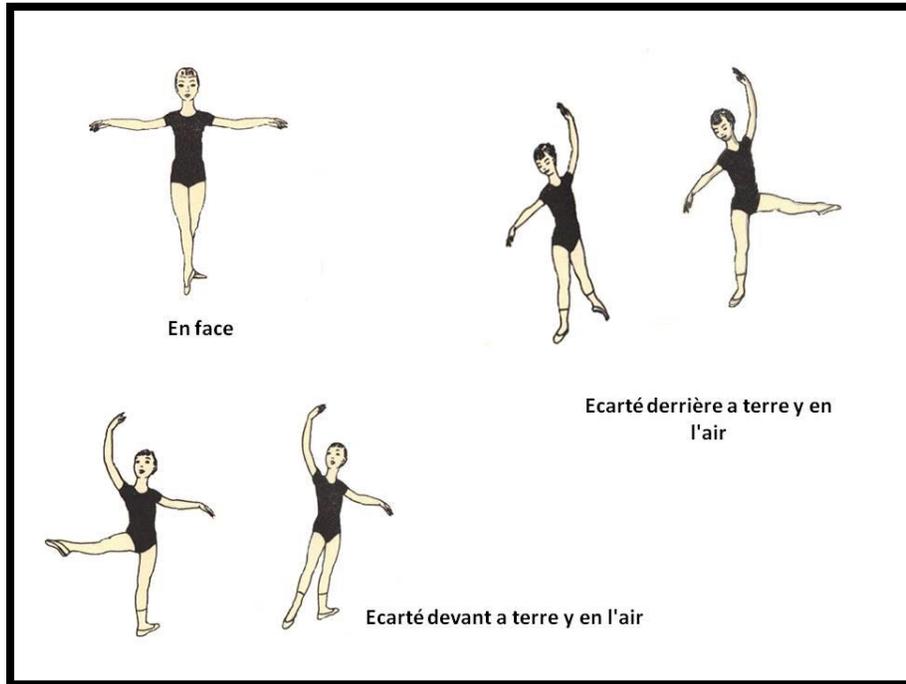

Imagen 6: "Poses de la danza clásica". (Castillero, 2012).

2.1.4 Ejercicios de centro

Todos los ejercicios aprendidos en barra serán la base para la ejecución de los pasos que se ejecutan en el centro, en donde se demuestra el uso adecuado del equilibrio, la coordinación, la integración de brazos, piernas y cabeza, expresividad, fluidez del movimiento, uso adecuado del espacio, ritmo y armonía.

- Aprendizaje de los port de bras (primero, segundo y tercero)
- Toda la gama de battements que se hicieron en la barra se trasladarán al centro con las combinaciones que el maestro juzgue pertinentes.
- Enseñanza de poses de la danza clásica que paulatinamente serán integradas a otros movimientos.
- Combinaciones empleando el assemblé, jetté, glissade, pas de bourré couru, piqué, pas de chat, pas balancé, paso de polka, galopes, balloné, balloté y pas de basque.
- Iniciación a la danza de carácter

Y... ¿ahora qué?

Escribe una combinación de pasos y ejercicios que ejecutes en la barra y otra en el centro, haciendo uso del compás de $\frac{3}{4}$, con un total de ocho compases; observa la forma correcta en que se escriben revisando su ortografía en el diccionario de ballet, ubicado en los materiales de apoyo de la página danza.enp.unam.mx

¿Qué aprendiste?

Criterios	Siempre	Algunas veces	Casi nunca	Nunca
¿Relacionas la terminología con el movimiento?				
¿Eres capaz de armar secuencias en donde involucres ejercicios de barra y centro?				
¿Has entendido la manera de posicionar el cuerpo en las poses de la danza clásica?				

Para saber más...

Te compartimos algunos enlaces de videos que te podrán apoyar en la realización de tus actividades.

Demi plié en distintas posiciones

<https://www.youtube.com/watch?v=HplkZlqAlI0>

Demi plié y grand plié

https://www.youtube.com/watch?v=zpSC9_NIUyw

Battement tendu

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

Battement jeté

<https://www.youtube.com/watch?v=oZJjbq0xUW0>

Grand Battement

https://www.youtube.com/watch?v=BVM8AP3luyI&index=10&list=PL77puKHfHaWoQd4BlcC6ZZT_uG-fXbha2

<https://www.youtube.com/watch?v=BfuKFMZaal0>

Battement fondu

<https://www.youtube.com/watch?v=qUZrtcYwus4>

Rond de jambe par terre

<https://www.youtube.com/watch?v=fIVRFeVQ8Mo>

Ramassé

<https://www.youtube.com/watch?v=WC81cz9qv1I>

Passe

<https://www.youtube.com/watch?v=58E7d3e9y04>

Battement frappe

<https://www.youtube.com/watch?v=aMLxWGmKyq4>

Pas chassé

<https://www.youtube.com/watch?v=xjDW3Y8j26g>

Saute

<https://www.youtube.com/watch?v=9kWmpPXI5Tk>

ballonné y balloté

<https://www.youtube.com/watch?v=SdC9I1IcbXg>

Pas balancé

<https://www.youtube.com/watch?v=Z92VAoW03SU&t=15s>

Pas balance en tournant

<https://www.youtube.com/watch?v=C1OBbwUulQo>

Glissade

<https://www.youtube.com/watch?v=B-DUOIHKKVU>

Glissade y assemble

<https://www.youtube.com/watch?v=HOvP9o0Pf9k>

Pas jetté

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

<https://www.youtube.com/watch?v=0pdtrLn6ByE>

Pas de bourré

<https://www.youtube.com/watch?v=Ug29s7IHcZE>

Pas de bourré piqué

https://www.youtube.com/watch?v=YM_MdWIJ22I

Preparación para el spot

<https://www.youtube.com/watch?v=88bsYB9i6Mc>

Pas de chat

<https://www.youtube.com/watch?v=XAsMB3eRe6g>

Algunas combinaciones

<https://www.youtube.com/watch?v=HUpj3zUaikI>

Ejercicios a la barra

<https://www.youtube.com/watch?v=uMQO8G3kpvI>

Referencias Bibliográficas

Bazarova, N. y Mey, B. (2000). *abc de Danza clásica*. México: colección danza.

Lebourges, S. (2007). *En busca del degagé perfecto*. México: UNAM.

Sevilla, F. (1996). *Escuela de Danza Clásica*. México: Escenología a.c.

Imagen 7. "Cuerpo y movimiento". (Márquez, 2014).

En este bloque abordaremos los siguiente temas y contenidos

3.1 Elementos de ejecución dancística

- 3.1.1 Acciones básicas de movimiento: directas e indirectas
- 3.1.2 Rítmica corporal
- 3.1.3 Ritmo motor
- 3.1.4 Ritmo respiratorio
- 3.1.5 Ritmo emocional

3.2 Geometría del espacio

- 3.2.1 Planos
- 3.2.2 Dimensiones

3.3 Diseño coreográfico

- 3.3.1 Trazo coreográfico
- 3.3.2 Zonas fuertes
- 3.3.3 Espacio simbólico

3.4 Interpretación

- 3.4.1 Proyección del intérprete

3.1 Elementos de ejecución dancística

En este bloque vamos a abordar tres elementos que son básicos para entender cómo se mueve tu cuerpo por el espacio, determinado por un ritmo específico a partir de los siguientes temas:

1. acciones básicas de movimiento
2. rítmica corporal, definida por los ritmos motor, respiratorio y emocional
3. geometría del espacio, entendida a partir de las dimensiones y los planos

3.1.1 Acciones básicas de movimiento: directas e indirectas

Introducción al tema

El movimiento es el eje principal que permite la creación de diferentes formas, estilos y secuencias organizadas en el espacio, así se generan las acciones básicas de movimiento compuestas por una serie de cualidades con características específicas; un ejemplo muy claro es el desplazamiento que realiza un avión, cuando se traza una ruta planificada sin realizar escalas podemos decir que su acción fue directa, en cambio, si se desplaza hacia otro punto antes de finalizar su trayecto, se considera que éste realizó un desplazamiento indirecto. Así en la danza, las cualidades de movimiento permiten diseñar acciones básicas para su construcción y ejecución.

Y todo esto... ¿para qué?

Identificarás las acciones básicas de movimiento directo e indirecto en la exploración y construcción de secuencias de movimiento libre.

Antes de empezar

Las cualidades de movimiento de tipo directo o indirecto nos permiten diseñar por el espacio una serie de movimientos que se interconectan para crear una secuencia lógica con un punto de inicio y un punto de cierre o final. Así podríamos definir a los movimientos de tipo directo, como las acciones en las que se ocupa la periferia y cercanía sin modificar el desplazamiento.

Este tipo de movimiento se determina cuando un segmento corporal se mueve en una dirección específica, en cambio, los movimientos de tipo indirecto se acompañan por acciones en las que las partes del cuerpo se mueven en direcciones contrarias o el tipo de desplazamiento cruza diferentes puntos, es decir, no es lineal.

Lo que debes saber

Te invitamos a observar el siguiente video en que se ejemplifican los dos tipos de movimiento de manera específica: <https://youtu.be/98FizkRUkto>

Y... ¿ahora qué?

Actividad 1

Observa detenidamente los dos videos que te proponemos, identificando las acciones directas e indirectas y anota el tipo de forma que realizan al cumplir con la acción de movimiento

Video 1. <https://youtu.be/c8cjS65ILLI>

Video 2. <https://youtu.be/GBp1LV0465g>

Video 1	Video 2

Actividad 2

Para determinar la apropiación de estos elementos técnicos de la danza deberás realizar una serie de acciones directas e indirectas. Juega con el movimiento primero de tus piernas o brazos y posteriormente con tu cuerpo entero desplazándote por el espacio. Al finalizar realiza una reflexión en torno a la experiencia y escríbela en el siguiente espacio.

Actividad 3

Ahora te proponemos que revises la siguiente lectura que te servirá para profundizar en las acciones de movimiento propuesta por Rudolf Von Laban.

<https://www.raco.cat/index.php/EstudisEscenics/article/viewFile/252853/339591m>

Referencias Bibliográficas

Bernal, M. C. (2010). *La coreografía: Graciela Henríquez, cuerpo / movimiento / pensamiento*. México, D.F.: Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura .

Chaplin, L. T., & Blom, L. A. (1982). *El acto íntimo de la coreografía*. (CONACULTA, Ed.) Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.

Dallal, A. (2007). *Los elementos de la danza*. México, D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México.

Humphrey, D. (1981). *La composición en la danza* . México. D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México.

Laban, R. v. (1926). *Coreografía. Primer cuaderno* . Alemania: Eugen Diederichs.

Medrano, Á. F. (2014). *El dramaturgista y la deconstrucción de la danza* . México. D.F.: Escenología.

3.1.2 Rítmica corporal

Introducción al tema

El tiempo forma parte esencial de la vida, es a través de él que podemos medir, coordinar y establecer lapsos determinados que nos ayudan a organizar nuestras labores cotidianas. El ritmo es una forma de medición del tiempo dada por la organización del movimiento que puede determinar, por ejemplo, la velocidad con la que un bailarín ejecuta un paso o la intensidad que un movimiento específico puede tener. El ritmo puede provenir de estímulos externos, como la música o de estímulos internos como el latir de tu corazón.

El ser humano es partícipe de muchos tipos de ritmos, dentro de su cotidianeidad es influenciado por diferentes elementos que le llevan a seguir un patrón que se conoce como diseño rítmico. Muchos de estos diseños son realizados de manera autónoma por el sistema nervioso (como la respiración o el latido del corazón), mientras que otros tantos resultan de actividades motrices que se ejecutan en repetidas ocasiones (como el andar o trotar) y ambos elementos tienen una influencia importante en la ejecución dancística.

Y todo esto... ¿para qué?

Al terminar de revisar este tema:

- Conocerás los conceptos de ritmo motor, respiratorio y emocional.
- Reconocerás la importancia del ritmo corporal en la ejecución dancística.
- Identificarás y entrarás en contacto con los ritmos corporales que utilizamos en la vida cotidiana.

Antes de empezar

Coloca tu dedo pulgar derecho sobre la parte interna de tu muñeca izquierda, o los dedos medio e índice sobre el lado derecho de tu cuello y ejerce una ligera presión e intenta identificar tu ritmo cardíaco. Calcula en un minuto cuántas pulsaciones sientes. ¿Conoces la importancia del ritmo cardíaco?

Observa el siguiente video localizado en <https://www.youtube.com/watch?v=2Q6OWpTOA> y responde las siguientes preguntas.

1. ¿Qué situaciones alteran la frecuencia cardíaca?

2. ¿Cuál es la relación de las emociones con la frecuencia cardíaca?

3. ¿Cómo se puede observar la frecuencia cardíaca?

4. ¿A qué se considera una frecuencia cardíaca normal?

5. ¿Cuál es la relación entre la frecuencia cardíaca y el ritmo corporal?

Lo que debes saber

3.1.3 Ritmo motor

Tal y como se mencionó con anterioridad, el ritmo proviene de la organización del tiempo mediante el movimiento. Podemos decir que el ritmo motor se forma de acciones caracterizadas por sucesiones y/o repeticiones de otras acciones que se ejecutan de manera muy personal, es decir, dado que no existen dos individuos iguales, el ritmo motor es único, además del hecho de que se modifica y se transforma con el desarrollo y la maduración. El autor Henri Lamour, citado en García, H. (2003), propone una clasificación de los ritmos motores ordenándolos en seis grupos de movimientos:

RITMOS MOTORES

TIPO DE RITMO	DEFINICIÓN	EJEMPLOS
1. Movimientos periódicos	Sucesión regular de acentuaciones periódicas	Andar, correr, aplaudir
2. Estructuras repetitivas	Reproducción idéntica del movimiento con diferencias de duración e intensidad	Diferentes pasos de danza como el vals
3. Estructuras no repetitivas	Movimientos no idénticos realizados sobre un tiempo constante	Danza clásica, patinaje artístico
4. Estructuras aperiódicas	Ejercicios en los que no se perciben formas repetitivas en la ejecución	Improvisación, expresión corporal, deportes colectivos
5. Los infra ritmos	Estructuras temporales cortas sin una periodicidad perceptible	Lanzamiento de disco
6. Las actitudes	Ejercicios con inmovilidad medianamente prolongada	Yoga

Así pues, es posible identificar cómo es que el ritmo corporal puede ser observado en casi cualquier actividad o acción realizada por el ser humano sin importar la velocidad, constancia o periodicidad del movimiento. En ese sentido, el ritmo motor forma parte permanente de la vida y en la danza se utiliza para cada gesto y para cada momento de la obra artística independientemente del género de esta.

3.1.4 Ritmo respiratorio

El ser humano podría pasar días sin comer, sin tomar agua o sin dormir, pero no sin respirar. La respiración implica mucho más que inhalar oxígeno y exhalar dióxido de carbono, se trata de un proceso mediante el cual el organismo oxigena

cada célula, ayuda al drenaje linfático y a la desintoxicación, además de funcionar como la primera y principal fuente de energía al cuerpo.

La respiración es dinámica, es decir, no es permanente ni inamovible, es diferente para cada persona y se modifica debido a circunstancias específicas como alguna alteración emocional, una enfermedad, una obstrucción en la vía respiratoria o actividad física. El ritmo respiratorio es la cantidad de respiraciones que una persona hace por minuto, esta frecuencia se mide generalmente cuando la persona está en reposo y es de 12 a 16 veces por minuto.

En la danza el manejo de la respiración es de suma importancia no solo por la actividad física que esta implica (pues involucra una mayor necesidad de oxígeno), sino por el manejo de las emociones que la expresión artística requiere. La respiración y el ritmo respiratorio ayudan a la expresión que una pieza dancística solicita, por ejemplo, si el maestro o coreógrafo pretende que el bailarín exprese ira, se requerirá un ritmo respiratorio muy acelerado, por el contrario, si lo que se pide es una profunda tristeza la respiración deberá ser más lenta y pausada.

3.1.5 Ritmo emocional

Como se mencionó anteriormente, el ritmo respiratorio tiene la capacidad de modificar la expresión con la que un bailarín ejecuta una pieza artística, sin embargo, no es lo único que se necesita para que dicho proceso se lleve a cabo.

Las emociones son alteraciones vivenciales en el estado de ánimo de un sujeto, dadas por un estímulo externo y una parte racional, que hacen que el cuerpo y la mente reaccionen de cierta manera para responder a una situación..

El cuerpo y los movimientos que realiza el ser humano para comunicar esas emociones son herramientas fundamentales para reflejar lo que cada uno es y siente, en ese sentido, la expresión corporal y la danza son los medios mediante los cuales todo individuo puede descubrir el camino para impregnar de carga expresiva cada ligera vibración de su cuerpo.

El ritmo emocional en la danza permite al ejecutante utilizar los elementos de la expresión corporal en la ejecución dancística, fundiendo en cada secuencia y en cada paso de baile una emoción, una experiencia o una realidad que les es propia y que, al formar parte de la obra artística, le otorga un sentido particular al movimiento. Algunos autores, como Patricia Stokoe, proponen que todo movimiento puede convertirse en danza siempre y cuando le sea impreso un tinte emocional o sensitivo.

Y... ¿ahora qué?

Una vez que has aprendido acerca de los diferentes ritmos corporales, es importante saber reconocerlos en la vida cotidiana.

3.2 Geometría del espacio

Introducción

Cuando abordamos el espacio en la danza, este se debe concebir dentro de las tres dimensiones: altura, anchura y profundidad. El movernos hacia adelante o hacia atrás dentro de este espacio permite explorar la dimensión de profundidad, en cambio el movernos de derecha a izquierda (por las laterales) nos da el sentido de la anchura y si nos movemos de arriba hacia abajo, abordamos la altura.

Y todo esto... ¿para qué?

Con el desarrollo de este tema y por medio de la exploración podrás abordar tu espacio a partir de un concepto geométrico para identificar las dimensiones del espacio y su relación con los planos.

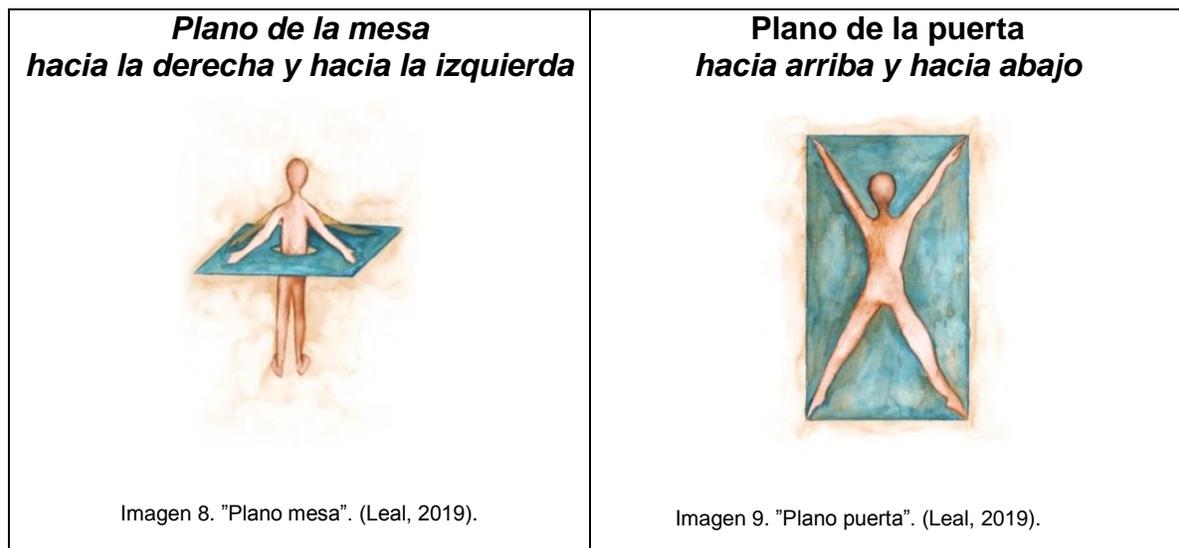
Lo que debes saber

3.2.1 Planos: puerta, mesa y rueda

Los planos son el resultado del enlace de dos de las tres dimensiones y se incluyen los ejes vertical, horizontal y sagital, Rudolf Von Laban define esta combinación de dimensiones y planos con tres nomenclaturas propias para la danza: plano de la mesa, plano de la rueda y plano de la puerta.

Los planos están compuestos por los ejes vertical, horizontal y sagital y se relacionan con la altura, la anchura y la profundidad respectivamente. Según estos factores, pueden predominar en el movimiento las siguientes opciones que forman la cruz dimensional: hacia arriba/hacia abajo; hacia la derecha/ hacia la izquierda; hacia adelante/hacia atrás.

Ahora observa las siguientes imágenes en las que podrás identificar cada uno de los planos

***Plano de la rueda
hacia adelante y hacia atrás***

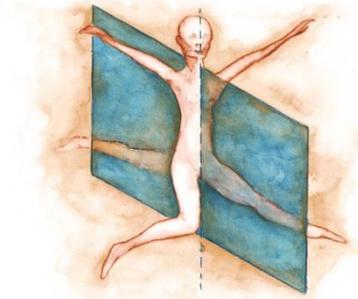

Imagen 10. "Plano rueda". (Leal, 2019).

3.2.2 Dimensiones: altura, anchura y profundidad

Estar conscientes del espacio que nos rodea nos permite movernos de diversas maneras y hacia distintas direcciones. Imagina que te encuentras parado dentro de un cubo justamente en su centro, en este cuerpo tridimensional, puedes observar las dimensiones por las líneas que trazan los vértices, de manera que se forma un icosaedro adentro del cubo. Para que te des una idea del concepto te invitamos a que observes los siguientes videos:

<https://www.youtube.com/watch?v=D00keI96O-o>

<https://www.youtube.com/watch?v=W31rYrs0ZLo>

Y... ¿ahora qué?

Ahora te toca a ti explorar el movimiento dentro de tu icosaedro imaginario. Graba tus acciones con tu teléfono celular y obsérvate, identifica si hay algún plano que casi no abordes y analiza qué tanto te mueves por las diversas dimensiones. Continúa explorando tu espacio y grábate cuantas veces lo creas necesario. Por último, describe en las siguientes líneas tu experiencia

¿Qué aprendiste?

Ahora que has explorado el espacio por medio de tu cuerpo a través de los planos te recomendamos que realices el siguiente ejercicio de autoevaluación.

- Lee con detalle la siguiente rúbrica.
- Ubícate en el semáforo.

El **color verde** significa que has comprendido o te has apropiado en su totalidad del aspecto a evaluar. El **color amarillo** se traduce en que tienes algunas dudas sobre tema. El **color rojo** significa que el tema no te quedó claro y debes pedir asesoría a tu profesora o profesor.

SEMÁFORO DE APRENDIZAJE

RUBRO A EVALUAR	VERDE	AMARILLO	ROJO
¿Soy capaz de explicar con mis propias palabras los conceptos relacionados con las dimensiones del espacio?			
¿Entiendo la relación que existe entre los planos y las dimensiones?			
¿Soy capaz de abordar los diversos planos con mi cuerpo de manera creativa y con fluidez?			

Referencias Bibliográficas

Bernal, M. C. (2010). *La coreografía: Graciela Henríquez, cuerpo / movimiento / pensamiento*. México, D.F.: Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

Chaplin, L. T., y Blom, L. A. (1982). *El acto íntimo de la coreografía*. (CONACULTA, Ed.) Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.

Dallal, A. (2007). *Los elementos de la danza*. México, D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México.

Humphrey, D. (1981). *La composición en la danza*. México. D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México.

Laban, R. v. (1926). *Coreografía*. Primer cuaderno. Alemania: Eugen Diederichs.

Medrano, Á. F. (2014). *El dramaturgista y la deconstrucción de la danza*. México. D.F.: Escenología.

3.3 Diseño coreográfico

Introducción

El diseño y la danza conviven en el escenario para materializarse en el espacio y en el tiempo del hecho coreográfico (Noel Bonilla, 2015). Para entender la idea de manera general vamos a desarrollar el tema a través de los siguientes conceptos: trazo coreográfico (relacionado con diseños geométricos en el espacio), zonas fuertes del escenario (las cuales se utilizan de acuerdo a la intencionalidad del coreógrafo) y el espacio simbólico.

Y todo esto... ¿para qué?

Al terminar de revisar este tema:

- Conocerás los conceptos de trazo coreográfico, zonas fuertes y espacio simbólico
- Reconocerás la importancia de aprender a manejar los elementos del espacio escénico
- Visualizarás la forma en la que un coreógrafo planea cada movimiento
- Conocerás el concepto de proyección del intérprete.
- Identificarás las características de una interpretación dancística.
- Te sensibilizarás acerca de la importancia de las emociones en la danza.

Antes de empezar

Observa el video de la siguiente liga y trata de identificar las figuras que los bailarines hacen en el escenario, dibújalas en el siguiente espacio utilizando diversos colores, según la cantidad de trazos que pudiste identificar.

<https://www.youtube.com/watch?v=eu4r3bhXNCQ>

Lo que debes saber

3.3.1 Trazo coreográfico

Toda secuencia de movimiento y toda obra dancística poseen un trazo coreográfico, este se entiende en la relación que guarda el diseño de piso y la secuencia de movimiento para la construcción de la obra. A lo largo de una sola pieza se pueden usar diferentes diseños de piso y movimientos secuenciados para crear varios efectos, dependiendo de lo que el coreógrafo tenga en mente.

El diseño de piso es el trazo que se hace de las trayectorias que los ejecutantes realizarán en el escenario y cada diseño crea imágenes y sensaciones diferentes. Por ejemplo, los diseños de piso curvo y recto tienen distintas implicaciones. El círculo es uno de los diseños espaciales más característicos, pues cuando lo utilizan grupos grandes de personas, como en el caso de los juegos infantiles y las danzas folclóricas, el círculo tiene una gran fuerza. La energía se refleja en especial a los participantes, pues la unidad que proporciona es abarcante, pero también puede abarcar al público, puesto que el poder puede proyectarse y transmitirse.

Por otro lado, los diseños geométricos de piso con ángulos y líneas rectas despiertan interés a causa de lo directo de las líneas y la fuerza resultante del vigor con el que se ejecuta la vuelta de una esquina, lo que da por resultado una nueva dirección. Así, cada trazo coreográfico tiene un resultado diferente dependiendo de las combinaciones y la interpretación del bailarín, además de elementos externos como la escenografía o la iluminación.

3.3.2 Zonas fuertes

El espacio donde los trazos coreográficos se desenvuelven posee características particulares que le permiten ser analizado y posteriormente utilizado para el manejo de las emociones o las ideas que el autor de la obra desea proyectar. Es por ello que el bailarín y el coreógrafo deben tener conocimiento de la distribución del espacio escénico para poder construir y reconstruir cada escena en repetidas ocasiones.

Distribución de los puntos fuertes en un escenario tradicional

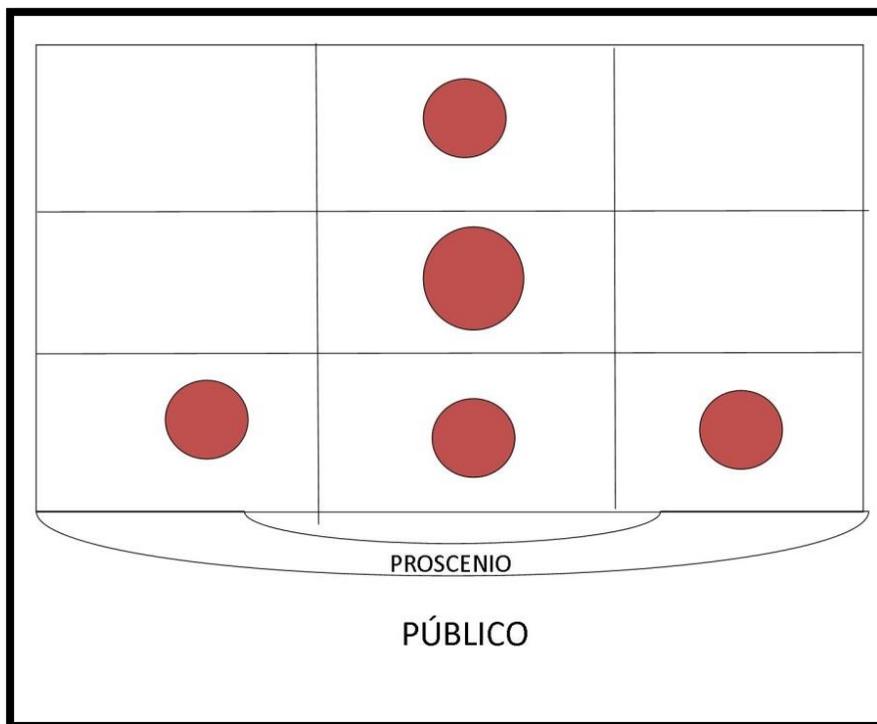
Punto centro: está ubicado en el centro del escenario, es el eje por el que pasan infinitas líneas imaginarias. Por las características dramáticas, el centro se utiliza para interpretar solos, sin embargo, el artista puede intervenir el espacio desplazando el centro a otro punto consolidado para comunicar una intención específica.

Punto centro proscenio: por la ubicación en el espacio escénico son vértices cruzados por la línea frontal central y las líneas laterales del foro y del

proscenio. El punto centro proscenio se encuentra situado en el centro adelante y se destina a fines dramáticos y gestuales.

El punto centro foro se encuentra situado en el centro atrás y es útil para mostrar la forma en el diseño de las imágenes.

Puntos es las esquinas: son ángulos cruzados por las líneas frontales izquierda y derecha, las líneas laterales de atrás y adelante y las dos diagonales que guardan igual distancia del punto centro y se utilizan para iniciar o finalizar frases de movimiento. También se consideran puntos fuertes los situados entre las esquinas posteriores y el punto centro foro, así mismo, los situados entre las esquinas anteriores y el punto centro proscenio. Otros puntos fuertes se localizan entre los bastidores centrales y el centro del escenario. Igualmente, punto fuerte es el que se encuentra entre las dos esquinas del lateral izquierdo del escenario, situado al nivel del bastidor central. De modo semejante, el punto que se encuentra entre las dos esquinas del lateral derecho del escenario situado al nivel del bastidor central.

La distancia permite al espectador percibir las figuras. Por tradición las zonas cercanas al espectador son de mayor fortaleza para componer acciones gestuales. Las zonas medias son útiles para desarrollar la comedia y las zonas posteriores para mostrar a tragedia por la profundidad del espacio. Sin embargo, el coreógrafo puede modificar estos conceptos para conseguir otros resultados de acuerdo con sus intenciones.

3.3.3 Espacio simbólico

El espacio en la danza puede ser imaginado y usado como un lugar cambiante que fue previamente determinado y por lo tanto puede ser percibido con un sentido de presencia palpable.

Cuando el espacio en sí mismo adquiere vida, cuando tiene su propio significado, o cuando se carga con insinuaciones simbólicas propias, es un espacio activo. En estos casos, el espacio está lleno de significado. La interpretación coreográfica y la interpretación que hace el bailarín de dicha intención cobran vida a partir de un espacio que en otras circunstancias estaría muerto.

El espacio simbólico tiene un poder de sugestión que aumenta las referencias a situaciones específicas que logra imprimir a la idea de la danza. Anna Sokolow, una gran bailarina y coreógrafa del siglo pasado, utilizaba representativamente sillas en su obra "*Rooms*", es decir, simbólicamente como base para dar la idea de un hogar o un recinto. Un círculo de luz puede servir como área de seguridad o útero. Los movimientos y las posiciones de los bailarines pueden crear espacios, lugares y formas espaciales como en la pantomima. Al usar el espacio de esta manera, el escenario deja de ser neutral y se vuelve simbólico, entonces tiene un efecto muy real sobre el bailarín, obligándolo a moverse de diferentes formas.

Te invitamos a que observes el video de esta obra

<https://www.youtube.com/watch?v=s7c9XBqj6F0>

3.4 Interpretación

La interpretación es la expresión de una sensación, una emoción o una situación particular de alguna historia que se pretende exponer a un público. En la interpretación el bailarín debe no sólo trabajar el aspecto técnico de la ejecución dancística, sino además, tratar de externar y dejar claro para todo el que le observa la idea o sensación previamente determinada; además de impregnar en esa interpretación una abordaje personal, se trata de la aportación que hace el ejecutante a una obra o un guion, lo que le permite apropiarse del personaje que está jugando en ese momento. La interpretación es entendida por algunos autores como el juego consciente e informado del intérprete sobre una obra.

3.4.1 Proyección del intérprete

La proyección escénica es una de las habilidades más complejas de la danza, pues va más allá de la técnica y la simple ejecución, se trata del elemento que la convierte en arte. Sin la proyección y la interpretación la danza no sería danza. Sin embargo, existen diferentes medios mediante los cuales se puede alcanzar este nivel de ejecución, a través de ejercicios de concientización y expresión de

emociones, con el estudio de los personajes a interpretar, pero, sobre todo, con la práctica y el entrenamiento disciplinado y el reconocimiento de emociones y sensaciones propias que facilitará la comunicación de estas.

La proyección está íntimamente ligada con la interpretación, pues mientras que una es la interiorización de los elementos socioemocionales de un guion o una obra dancística, la proyección se trata de la capacidad del ejecutante para externar y compartir con todo el público esa emoción que ha sido interiorizada y apropiada

Te invitamos a que leas el fragmento de una entrevista realizada a la Primera Bailarina cubana Alicia Alonso:

“Yo siempre he vivido mucho mis papeles. Siempre que me tomo un papel, es porque me gusta. Entonces lo estudio hasta el final, lo leo, veo todas las obras al respecto, como Carmen, en Ópera, y Romeo y Julieta, en Teatro. Siempre me documento antes de hacer cualquier cosa mientras estoy estudiando un papel. Y eso me da material para poder proyectar.

Porque el bailarín no es solo mecánica, no solo es técnica: es proyección, creer en el papel que está haciendo y saberlo bien al detalle. Y conocer bien el estilo y la época, para poder proyectarlo bien. Si no, todos los papeles son iguales. Los pirouettes serían iguales; los arabesques, también; los movimientos de los brazos, lo mismo. Y no es así. [...] Son detalles que el público quizás no los sepa técnicamente, pero los siente cuando se sienta a ver. Eso es lo importante.”

Alicia Alonso

Como bien explica Alicia Alonso, en la danza existe un elemento primordial que le da el sentido y la orientación artística que la convierte en lo que naturalmente debe ser, una expresión de humanidad

Cuando un bailarín reconoce, valora e interpreta en sí mismo o en los otros una emoción o sensación puede comenzar a desarrollar la habilidad de transmitirla a través de la danza. Es a partir del acercamiento que una persona que se dedica a la danza tiene hacia su propia humanidad, hacia aquello que lo hacer ser verdaderamente humano, que logrará formular la proyección.

Y... ¿ahora qué?

Te invitamos a que observes el siguiente video que corresponde a la escena final de la película cisne negro, localízalo en:

[:https://www.youtube.com/watch?v=MQnzglPcCPs](https://www.youtube.com/watch?v=MQnzglPcCPs)

Observa con detenimiento los movimientos y las actitudes de la bailarina. Ahora contesta las siguientes preguntas.

Con lo que has observado, ¿qué idea general tienes de la escena?

¿Qué emoción refleja en su cara y en sus movimientos?

¿Qué sentimientos crees que compartan las bailarinas que forman parte de la escena?

Referencias Bibliográficas

Bonilla, N. (2015). De la construmática cambiante en la danza y el diseño ante las derivas del narrar. *La Jiribilla. Revista de Cultura Cubana*. La Habana.

Recuperado de <http://www.epoca2.lajiribilla.cu/articulo/10015/de-la-construmatica-cambiante-en-la-danza-y-el-diseno-ante-las-derivas-del-narrar>

Dallal, A. (2007). *Los elementos de la danza*. UNAM: México.

Fuentes, A. (2014). *El dramaturgista y la deconstrucción de la danza*. Escenología ediciones: México.

Vélez, E. (2011, marzo 18). El bailarín no solo es técnica, es proyección [Periódico en línea]. Recuperado 12 de noviembre de 2018, de <https://www.elmundo.com/portal/resultados/detalles/?idx=174343>

Imagen 11. "Danza académica". (Opciodd, 2019)

En este bloque abordaremos los siguientes temas y contenidos:

4.1 Investigación creativa. Bases del proyecto coreográfico

- 4.1.1 Definición del tema o idea
- 4.1.2 Problematización
- 4.1.3 Contextualización
- 4.1.4 Organización de materiales
- 4.1.5 Asignación de roles
- 4.1.6 Diseño coreográfico
- 4.1.7 Creación y composición

4.2 Producción escénica para la danza y montaje coreográfico

- 4.2.1 Elementos de la producción escénica
- 4.2.2 Fases de la producción escénica
- 4.2.3 Elementos humanos y elementos técnicos

4.3 Origen y evolución de los espacios teatrales

- 4.3.1 Del teatro griego al teatro a la italiana

4.4 El espacio escénico : zonas y estructuras

- 4.4.1 Zonas del espacio escénico
- 4.4.2 El escenario y sus elementos

4.5 Apreciación crítica de la danza

- 4.5.1 Formación de espectadores
- 4.5.2 Análisis, reflexión y apreciación argumentada de la danza en escena
- 4.5.3 Registro y valoración de la experiencia artística

4.1 Investigación creativa. Bases del Proyecto Coreográfico

4.1.1 Definición del tema o idea

Introducción el tema

Crear un proyecto coreográfico implica tener claros una serie de conceptos que fundamentarán tu propuesta, independientemente de la técnica dancística que se utilice. Para lograrlo debes darte a la tarea de investigar, construir y ensamblar una serie de ideas, conceptos y elementos de la danza para iniciar el proceso de investigación del movimiento.

Muchas formas de danza o baile se relacionan con el origen étnico o racial, los usos y costumbres, el medio natural o las diferentes formas de moverse y desplazarse, por otro lado, las grandes obras del ballet clásico, los palos de la danza española y los diversos géneros dancístico – musicales del folclor mexicano y la danza contemporánea han sido inspiración y creación del coreógrafo quien se encarga de crear un discurso con una intención personal

Y todo esto... ¿para qué?

Este tema forma parte de la Unidad del Programa de Danza Clásica V. Con su estudio podrás identificar los elementos que componen la danza con base en múltiples referentes para la elección y definición del tema que desarrollarás en tu propuesta coreográfica.

Lo que debes saber

El modo de proceder para componer una coreografía varía considerablemente de un coreógrafo a otro, por ejemplo: algunos tienen una idea totalmente formada de la coreografía antes de reunirse con los bailarines, otros conciben la coreografía al guiar la improvisación de los ejecutantes, también se da el caso de que desarrollen una estructura general y después se deciden sobre las combinaciones específicas mientras trabajan los bailarines, esta última es la que más se recomienda según los coreógrafos expertos, pero es a comodidad del coreógrafo. Otra forma que resulta práctica es estudiar la partitura a partir de mediciones y exactitudes o simplemente escuchar la música y dejarse llevar por lo que esta les dice.

El trabajo coreográfico es una elaboración del mundo interno del coreógrafo que se esfuerza por traducir y mostrar a través de imágenes, movimiento (corporal, espacial), música, argumento, texto, narración, etc. experiencias e interpretaciones subjetivas, sean de orden puramente sensorial, emotivo, psíquico, físico o cualquier otro.

Coreografía, literalmente "escritura de la danza", (también llamada composición de la danza). De las palabras griegas "χορεία" (danza circular, corea)

y "γραφή" (escritura). Es el arte de crear estructuras en las que suceden movimientos; el término composición también puede referirse a la navegación o conexión de estas estructuras de movimientos. La estructura de movimientos resultante también puede ser considerada como la Coreografía. La idea coreográfica es la que guía el proceso de creación, es decir, un coreógrafo no puede simplemente crear sin tener un camino que seguir. El primer paso es delimitar el fin de la composición coreográfica. El montaje debe ser coherente con la idea general que se pretende expresar, por ello, clarificarla es parte determinante de la construcción.

Antes de empezar

Observa el siguiente video detenidamente e identifica la dinámica que se desarrolla. Cómo se mueven por el espacio escénico y qué elementos básicos de la danza ocupan en su coreografía.

<https://www.youtube.com/watch?v=-gYmByenLDE&t=8s>

Después de observar el video te darás cuenta que el tema es muy importante y fundamental en el desarrollo de las grandes obras coreográficas ya que de él se desprenden los movimientos, las formas de desplazarse, el vestuario y la música que acompaña a la puesta en escena; como ejemplo claro tenemos "El Zapata" de Guillermo Arriaga, donde el coreógrafo toma como inspiración la imagen simbólica y emblemática del héroe de la revolución Emiliano Zapata y la lucha por los derechos de los campesinos. Posiblemente esa imagen permitió generar formas de movimiento, pero también la búsqueda de otros elementos que permean la obra, a continuación observa el trabajo de este coreógrafo y una entrevista a los intérpretes.

<https://www.youtube.com/watch?v=vl1VuZdKGoo>
<https://www.youtube.com/watch?v=S4pTF6V1Mb4>

Y... ¿ahora qué?

Como observaste, en la construcción de una obra coreográfica intervienen varios colaboradores a quienes se les asignan tareas específicas, no es solo trabajo del coreógrafo, todo se genera a través de lluvia de ideas con el cuerpo de baile, en la experimentación y exploración.

A continuación vamos a realizar un ejercicio en el cual aplicaremos los elementos antes revisados. Elige un texto, una imagen, una pieza musical, el fragmento de una obra, un suceso cotidiano o algún tema que te inspire a desarrollar tu propio proyecto coreográfico.

Algunos ejemplos de expresiones artísticas que pueden estimular tu creatividad son: el Huapango de José Pablo Moncayo, La llorona de dominio

popular, la Adelita, el Retablo de la Independencia de Juan O' Gorman o el mural Sueño de una tarde dominical en la alameda central de Diego Rivera. Te invitamos a que los conozcas, los analices y decidas cuál de ellos te servirá como motivante.

Escribe en este espacio cuál será el título de tu propuesta, el contenido y la cantidad de ejecutantes.

Para saber más...

Para saber más sobre los aspectos que determinan el tema o idea, observa el video de la revolución del Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández, en la obra la autora se inspira en pasajes de la revolución mexicana. <https://www.youtube.com/watch?v=4J2xrnmrYY>

4.1.2 Problematización

Introducción al tema

Después de la elección de tu tema debes ser consciente que muchas de las ideas pueden no materializarse del todo, uno de factores que imposibilitan este trabajo es la complejidad o lo extenso del tema, es decir, debes evitar realizar una película o un discurso amplio que genere que el espectador se pierda; otro punto que debes considerar es la experimentación y la investigación de movimiento, crear nuevos trazos, frases de movimiento aisladas para después concentrarlas en una sola de forma continua, así como delimitar y diferenciar los aspectos que engloban la coreografía.

Y todo esto... ¿para qué?

La siguiente actividad va encaminada a que elijas los movimientos que comprenderán tu proyecto coreográfico con el fin de que experimentes y construyas el proceso en el que problematizarás las acciones de movimiento y elementos a utilizar en tu proyecto.

Antes de empezar

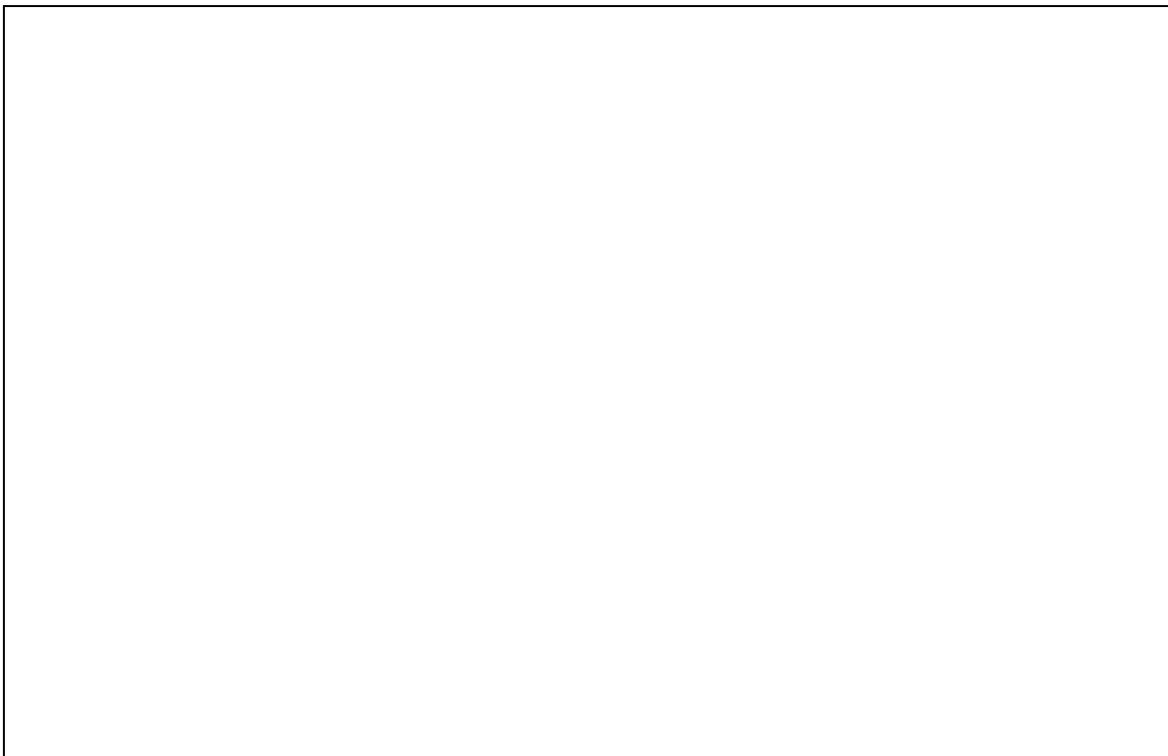
Para el desarrollo de tu investigación de movimiento será necesario determinar la intención que requieres tenga tu idea, plantear cuáles son los motivantes que darán vida al movimiento y qué tipo de movimiento mostrarás en tu planteamiento y finalmente ser consiente que debe tener claridad. Es importante que recuerdes que es un producto que será observado y apreciado por tus compañeros.

Lo que debes saber

Antes de iniciar debes hacer un balance entre lo que conoces de tu tema y lo que quieres lograr, para ello, será necesario que documentes cada uno de los aspectos que te llevarán a construir tu proyecto.

Y... ¿ahora qué?

a. En el siguiente recuadro anota a manera de lista los aspectos que conoces de tu tema, tu punto de vista sobre el tema que elegiste y determina si el tema está compuesto por varios elementos.

b. Realiza una bitácora de cómo fue que investigaste el tema, en este caso puedes hacer las anotaciones por día, tiempo de trabajo, en ella relata lo que sientes y piensas con relación a tu idea.

Te recomendamos que la realices en hojas sueltas por si tu maestro te lo solicita con el objetivo de analizar y evaluar tu proceso.

4.1.3 Contextualización

Introducción al tema

En el proyecto coreográfico convergen varios elementos propios de la danza como el uso del cuerpo, la disposición del espacio, los tipos de desplazamiento y a su vez otras disciplinas como el teatro, la música y la plástica. La siguiente actividad será determinar el contexto en el que se desarrollará el tema, posteriormente deberás elegir el lugar en el que sucede, el tiempo cronológico y el espacio físico.

Y todo esto... ¿para qué?

Para clasificar los elementos que componen la idea o tema según el contexto en el que se desarrollará la trama del proyecto coreográfico, con base en los aspectos de espacio y tiempo.

Lo que debes saber

En tu bitácora anota y responde lo siguiente:

¿De cuántos participantes está compuesto tu proyecto coreográfico?

¿En qué lugar están?

¿Cómo es el espacio en el que bailarán?

¿Se encuentran en el exterior o dentro de algún espacio?

¿Cómo es el clima?

¿Qué hora es?

¿Cómo están vestidos?

Describe cómo es el aspecto físico de los participantes y cómo se relacionan con tu tema.

Y... ¿ahora qué?

Después de clasificar estos elementos tendrás un avance de tu proyecto, lo siguiente que deberás hacer será compartir este primer acercamiento del proyecto con tus compañeros, es muy importante que al exponer y escuchar el tema del otro respetes y aportes puntos de vista, ya que esto puede ayudar a mejorar tu proyecto.

A continuación, observa un par de videos que permiten ejemplificar cómo es el proceso de contextualizar, tener un primer acercamiento al laboratorio de exploración y su relación con los elementos del tiempo y el espacio.

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

<https://www.youtube.com/watch?v=p-mxfd3UBY>

4.1.4 Organización de materiales

Introducción al tema

Posterior a tu clasificación, elección y conocimiento de los aspectos imaginarios de tu tema lo siguiente será materializar algunos de ellos, en este sentido dirigiremos parte de tu proyecto a seleccionar materiales como maquillaje, vestuario y atrezzo que permitan construir el ambiente necesario para tu puesta en escena.

Antes de empezar

Observa los siguientes videos que te permitirán tener referencia en la elección de los materiales necesarios para proyecto.

<https://www.youtube.com/watch?v=UTyCbCp-Bkc>

<https://www.youtube.com/watch?v=Bk-KyLTt-Ww&t=69s>

Lo que debes saber

Después de observar qué es el atrezzo y qué materiales lo componen y a partir de lo que escribiste en relación con el espacio, construirás el ambiente en el que sucederá tu puesta en escena, para ello es necesario que en los materiales que elijas consideres costos, así mismo, si es mobiliario propio de tu salón de clase o de qué manera se puede gestionar para su uso.

4.1.5 Asignación de roles

Introducción al tema

Es probable que en este punto de tu investigación te preguntes ¿y ahora qué más debo hacer? partiendo de esta cuestión es necesario recordar que el trabajo del coreógrafo no es unipersonal y requiere de otras personas que colaboren en el desarrollo y materialización del tema. Una vez que hayas expuesto tu idea, y considerado el espacio de realización, el tiempo y tu equipo de trabajo, debes asignar a cada participante las tareas que le corresponden.

Y todo esto... ¿para qué?

Planificar las actividades, los tiempos, el uso de materiales con la finalidad de registrar el proceso creativo en la bitácora de trabajo.

Lo que debes saber

Deberás asignar tareas a tu cuerpo de baile, en esta etapa será necesario elegir a las personas que desempeñarán la actividad de elección de vestuario con base en

tu tema o idea, el atrezo, el maquillaje y el tema o temas musicales para tu proyecto.

Y... ¿ahora qué?

Reúnete con tus compañeros de proyecto y analicen su proceso con base en las siguientes preguntas: ¿Qué dificultades han surgido hasta el momento trabajo y cómo se han logrado superar?, ¿Qué aportaciones nuevas pueden proponer para el proyecto? Recuerda que de ser necesario pueden ajustar sus tiempos.

Al finalizar describe en la bitácora de trabajo tu experiencia y las nuevas aportaciones.

4.1.6 Diseño coreográfico

Introducción al tema

El diseño coreográfico requiere de una serie de elementos que se van conjugando durante el proceso de investigación. Es necesario conocer a los participantes, el reconocimiento corporal y las posibilidades que su cuerpo tiene para moverse, hacer uso de la confianza en relación con el otro y con los demás, permitir escuchar y ser escuchado, tocar y sentir el cuerpo del otro, teniendo en consideración generar un ambiente adecuado para el trabajo de exploración.

Y todo esto... ¿para qué?

Crear a partir de impulsos creativos diferentes formas de movimiento en relación con el tema de origen.

Combinar tipos, formas, cambios de peso, acortamientos, estiramientos, movimiento libre, peso, fuerza, resistencia, aspectos motrices, energía, tipos de desplazamiento con el uso de saltos, brincos, vueltas, giros, y la forma de utilizar los elementos musicales.

Antes de empezar

En el siguiente video observa un ejemplo de trazo coreográfico que te permitirá diseñar los desplazamientos probables en tu coreografía.

<https://www.youtube.com/watch?v=azl9dwEneml>

Será necesario que consideres que el diseño coreográfico es el proceso más complejo y que requiere mayor tiempo para su ejecución.

Lo que debes saber

Elige trabajo por grupos, parejas, trabajo por consignas, trazando líneas, círculos, figuras, formas, esto te permitirá diseñar por el espacio la forma en conjunto con tu idea.

Considera el uso que darás a los elementos anteriores para construir frases de movimiento de cortas a largas.

Puedes comenzar haciendo movimientos imitando elementos de la naturaleza, por ejemplo, como se mueve el agua en un vaso, en una tina, el mar, las olas y este elemento en relación con el viento; de esta manera puedes incluir otro hasta tener diferentes formas.

Y... ¿ahora qué?

Escribe en la bitácora los tipos de frases de movimiento, cuál es el inicio y el cierre de estas y recuerda que cada exploración e investigación en el laboratorio de movimiento debe mejorar hasta que consideres que puede transmitir el mensaje de tu tema.

¿Qué aprendiste?

En una plenaria expongan la experiencia creativa con respecto al tema y su desarrollo, la estructura que utilizaron para su creación y los elementos coreográficos que fueron parte del laboratorio de investigación.

Tomando en cuenta los conocimientos de bloque anterior “Cuerpo, movimiento y espacio” y los conceptos aprendidos en este bloque, te resultará más fácil concretar tu proyecto. El cual tendrás que presentar ante el grupo y que será evaluado tanto por tus compañeros como por tu profesor.

Él te indicará los rubros que evaluará.

Referencias Bibliográficas

Bernal, M. C. (2010). *La coreografía: Graciela Henríquez, cuerpo / movimiento / pensamiento*. México, D.F.: Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

Chaplin, L. T., y Blom, L. A. (1982). *El acto íntimo de la coreografía*. (CONACULTA, Ed.) Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.

Cerny, S. (2013). *Coreografía. Método básico de creación de movimiento*. España: Paidotribo.

Dallal, A. (2007). *Los elementos de la danza*. México, D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México.

Humphrey, D. (1981). *La composición en la danza*. México. D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México.

Medrano, Á. F. (2014). *El dramaturgista y la deconstrucción de la danza*. México. D.F.: Escenología.

Para saber más...

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

Referencias Bibliográficas

Andreela, F. (1994). *El cuerpo suspendido. Códigos y símbolos de la danza al principio de la modernidad*. Venecia: Il Cardo.

Dallal, A. (1979). *La danza contra la muerte* (Tercera edición). México: Instituto de Investigaciones Estéticas.

Dallal, A. (2007). *Los elementos de la danza*. México: Universidad Nacional Autónoma de México.

4.2 Producción escénica para la danza y el montaje coreográfico

4.2.1 Elementos de la producción escénica

Introducción al tema

La producción escénica (también conocida como producción teatral) involucra la planeación, gestión, producción y financiamiento de todos los elementos que forman parte de la puesta en escena.

Debemos conocer las características de ciertos elementos técnicos que le darán sentido y significado a la propuesta escénica, así como las fases que intervienen en el proceso, desde la elección del tema hasta el momento cumbre de presentar el montaje coreográfico frente a un público.

Este contenido se localiza en la Unidad 3 “Danza en escena” del Programa de Estudios de Danza V, en sus cuatro especialidades: clásica, contemporánea, española y regional mexicana.

Y todo esto... ¿para qué?

Conocerás los elementos de la producción escénica que involucran la realización de un montaje coreográfico para concretar la producción, difusión y escenificación del mismo.

Antes de empezar...

Te pedimos que observes el siguiente video localizado en:

<https://www.youtube.com/watch?v=oSiDMu0Gzj8>

Mira detenidamente a cada uno de los bailarines que participan en la coreografía. Observa cómo van vestidos, si los ambientes son oscuros o iluminados, también mira los muebles o fondos que aparecen para dar ambientación al espacio escénico.

Cada uno de los elementos que observaste tiene un nombre y una función definida. Los cambios de fondo los realiza un especialista, así como la iluminación y el trazo del baile también es ideado por alguien que sabe de composición coreográfica.

Lo que debes saber

4.2.2 Fases de la producción escénica

La producción escénica consta de tres pasos fundamentales

Etapa de pre producción

- En esta parte se gesta el proyecto. Implica analizar, diseñar, planificar y financiar.
- Surge a partir de ideas individuales o colectivas.
- Sus ejes principales son el análisis y la reflexión.

Etapa de producción

- En ella se logra dar cuerpo a las ideas y planes iniciales. Se debe tener en cuenta al capital humano con el que se cuenta y designar los roles: bailarines, coreógrafo, vestuarista e iluminadores.
- También se toman en cuenta aspectos técnicos como: vestuario, maquillaje, iluminación, sonido, utilería, etc.

Etapa de post producción

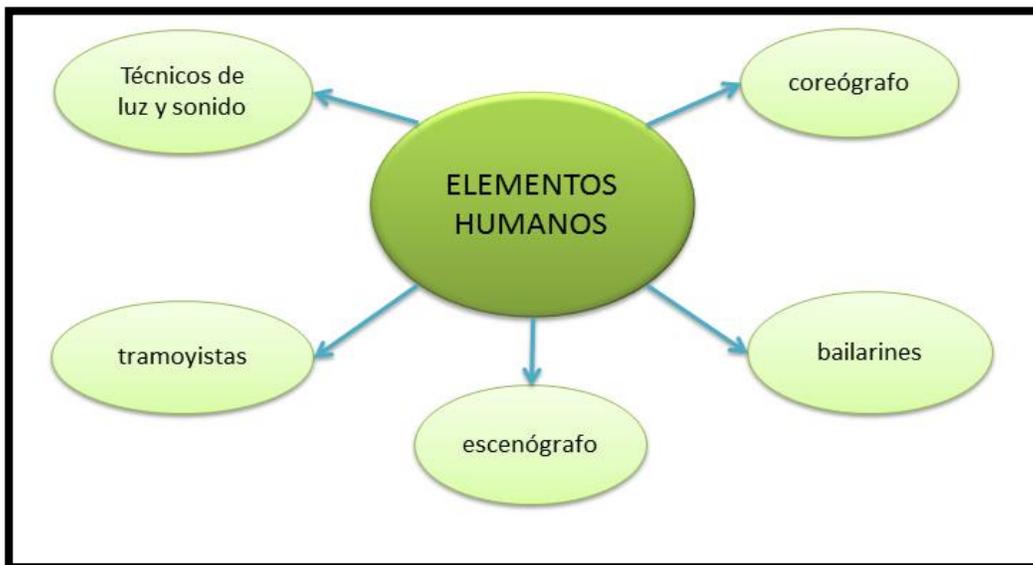
- Se proyecta el resultado del proceso de planificación en donde se evidencia todo el esfuerzo y la preparación que implicó el proyecto.

4.2.3 Elementos humanos y elementos técnicos

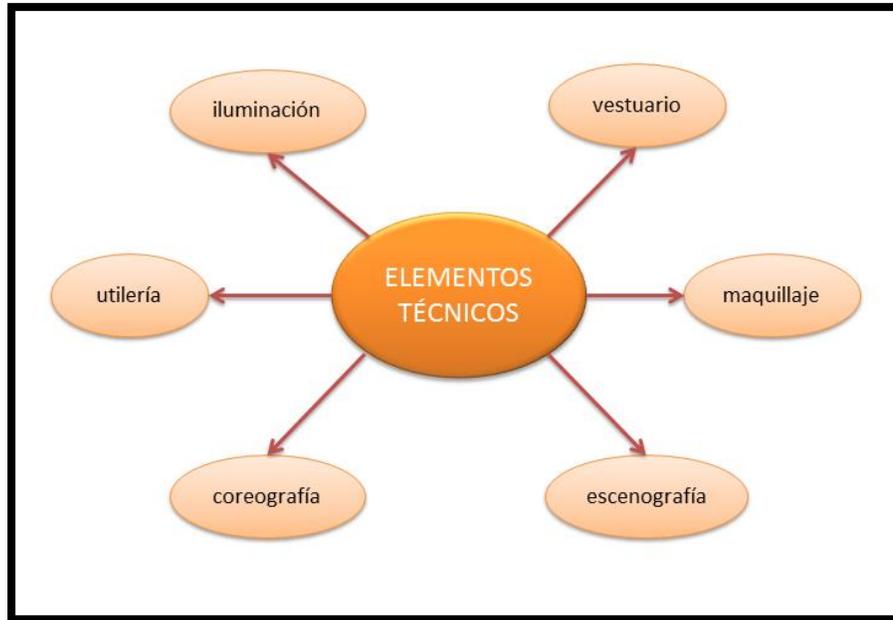
Son muchos los aspectos técnicos que se relacionan dentro de la planificación y organización de una puesta en escena. En el proceso de la producción escénica intervienen 3 equipos de trabajo distintos:

- a) El administrativo que se encarga de conseguir el teatro y todos los permisos para llevar a cabo la puesta en escena, de hacer la publicidad, de acordar los cobros en taquilla (si se diera el caso), y de organizar todo lo referente a la atención del público.
- b) El equipo artístico, formado por todos los integrantes que tienen que ver con la creación de la obra como los bailarines, el coreógrafo y músicos.
- c) El equipo técnico que trabaja tras bastidores: técnicos de sonido y de iluminación, utileros y tramoyeros.

Es de suma importancia que sepas que el trabajo escénico es colectivo. Es necesario hacer equipo no sólo con tu maestro, compañeros de grupo y de otros planteles, sino también con los técnicos del teatro; ellos merecen todo tu respeto, atención y disciplina, ya que sin su apoyo sería imposible realizar cualquier función. Esta organización permite presentar un trabajo sólido y armónico; si alguno de los tres equipos falla, el resultado en escena será deficiente.

Como parte primordial dentro de la producción encontramos diversos elementos que le aportan sentido a la propuesta escénica y que forman parte de los elementos técnicos. Observa el siguiente esquema para que te des una idea general.

A continuación te presentamos un desglose de estos elementos

Coreografía

La coreografía es una composición a través del movimiento, puede ser narrativa, es decir, que cuente una historia en la que identifiques claramente personajes y tal vez escenas (por ejemplo, el Lago de los Cisnes o el Cascanueces) o abstracta, simplemente basada en el diseño y desarrollo de los elementos de la danza. En este tipo de composiciones no hay una historia, lo importante es el diseño del movimiento y de los cuerpos en el espacio y muchas veces también el virtuosismo técnico de los bailarines. Si es una coreografía del género folclórico puede representar una fiesta y el lugar o época de donde proviene la danza en cuestión.

El coreógrafo es quien se encarga diseñar los movimientos y de estructurar los bailes. También debe, según su punto de vista, unificar todos los elementos de la escena: bailarines, maquillaje, vestuario, iluminación, música, escenografía y utilería. El coreógrafo realmente es también el director de escena.

Escenografía

La escenografía es el arte y la técnica de crear por medio de la pintura u otros medios el decorado para una representación teatral. El escenógrafo es el artista, pintor y decorador especializado que ejecuta este trabajo.

Existen diversos tipos de decorados y se pueden clasificar en decorados fijos y semifijos. Los decorados fijos se componen de un fondo que permanece puesto durante todo el desarrollo de la obra (telón de fondo). Los decorados semifijos están constituidos por biombos o paneles pintados, los cuales puedan ser intercambiados rápidamente en un cambio de escena, de manera silenciosa y sin que el público se dé cuenta.

En la danza los elementos escenográficos más usados son los telones de fondo; los decorados semifijos no se usan ya que se pueden convertir en un obstáculo para el movimiento de los bailarines en el escenario.

Utilería

Son los muebles, utensilios, instrumentos u objetos que el bailarín puede manipular y que se usan en una puesta en escena ejemplo: sillas, bancos, practicables o módulos de madera, etc.

Iluminación

La iluminación en un teatro es artificial y se controla desde una consola ubicada en la cabina. Con la iluminación creamos ambientes por sus cambios de intensidad, su concentración, dirección y modulación de colores con el objetivo de acentuar el significado y el carácter de la obra.

Con el uso creativo de la luz se puede transformar el espacio escénico, podemos hacer que parezca muy grande y abierto, o muy pequeño o que una superficie lisa parezca tridimensional. También puede modificar los rasgos de los bailarines, dependiendo de cómo se utilice.

El equipo lumínico del teatro se clasifica en dos tipos, uno de luz difusa para el alumbrado en general y uno de luz dirigida o concentrada para ser proyectada en determinado sector o para crear por medio de la luz y el color determinada atmósfera, además para atraer la atención del espectador hacia una parte del escenario o un personaje en especial. Para la iluminación escénica son utilizados soportes o armazones para candilejas, baterías, diablas, varales, cajas, etc.

Vestuario

Es el conjunto de trajes que los bailarines usan para las diferentes obras coreográficas. El vestuario debe colaborar, como el resto de los elementos que intervienen en escena, en la creación de un ambiente, de un periodo pasado o actual y de un lugar determinado. Son importantes para ello la confección, la textura y colores de la tela. Estos dos últimos elementos deben ser considerados para crear una ilusión al ser vistos de lejos y bajo una iluminación determinada, de manera que muchas veces son cosas que normalmente no utilizaríamos en nuestra vida cotidiana, sin embargo, el efecto escénico que nos proporcionan es lo

importante. Los accesorios como joyas, collares, mantones, abanicos, bastones, deberán tener relación a la región y a la época de donde proviene el traje.

Maquillaje

El maquillaje en el escenario es utilizado para acomodar el color de la piel a las variaciones que la luz artificial produce, también sirve para rectificar imperfecciones y transformar fisonomías. Como lo dijimos en el punto anterior, este no es un maquillaje que normalmente se usa en la vida cotidiana.

Todo maquillaje inicia con una base líquida o cremosa, que acentúa el color natural de la piel, y al ser aplicado sobre el rostro con una esponja, brocha, algodón o los dedos crea un velo que empareja el color y cubre las imperfecciones de la piel. La piel debe estar limpia y seca. Usando un corrector claro se podrá acentuar una parte que se interese destacar y uno oscuro ayuda a afinar ciertas partes. También por la acción de las sombras, coloretes y lápices se pueden rectificar rasgos del rostro.

El siguiente paso previo a la presentación incluye:

- Realizar ensayos en el escenario para corroborar que todos los elementos se encuentran dispuestos y poder hacer los ajustes necesarios.
- Determinar las formas para promocionar el evento, ya sea utilizando medios impresos como carteles o postales o a través de medios electrónicos y redes sociales.
- Elaboración de boletaje en caso de ser necesario
- Elaboración de programas de mano

Por último y no por eso menos importante, la puesta en escena incluye a los espectadores; ellos concretan el acto creativo a partir de su experiencia receptiva.

Y... ¿ahora qué?

1. Para afianzar los conocimientos en torno al tema, te invitamos a observar el siguiente video “Elementos de una función” localizado en el siguiente enlace:

<https://www.youtube.com/watch?v=12v6RouOO8>

2. Ahora mira un segundo video para que puedas contestar las siguientes preguntas

<https://www.youtube.com/watch?v=omzg05Sa494>

¿Cuál es el nombre de la coreografía?

¿Qué tipo de coreografía es? Explica

¿Qué tipo de escenografía has podido identificar?

¿Consideras que el vestuario es el adecuado de acuerdo al tipo de danza y el contexto de la misma? Explica

¿Qué tipo de accesorios utilizan los bailarines? descríbelos

¿De qué tipo es la iluminación?

¿Cuáles elementos de utilería identificaste? Mencionalos

¿Qué aprendiste?

Utiliza la siguiente lista de cotejo para evaluar tus alcances. Te dará una idea de lo que has entendido del tema o lo que tienes que volver a revisar.

Aspecto a evaluar	si	no
Entiendo cuáles son los tres pasos fundamentales en la producción escénica		
He podido identificar en el video de manera clara cada uno de los elementos		
Logro entender la diferencia entre la utilería y la escenografía		

Referencias Bibliográficas

Alcázar, A., Mondragón, I., Ruvalcaba, R. y Trujillo, P. (2002). *Manual de prácticas teatrales. Quinto año.* (Colección: Artes Bachiller 8). México: UNAM.

Cerny, S. (2013). *Coreografía. Método básico de creación de movimiento.* España: Paidotribo.

De Santos, J. (2012). *Manual de teoría y práctica teatral.* España: Castalia Ediciones.

4.3 Origen y evolución de los espacios teatrales

4.3.1 Del teatro griego al teatro a la italiana

Introducción al tema

Las representaciones tuvieron su origen en las reuniones que realizaban los integrantes de una comunidad para celebrar sus ritos religiosos o mágicos. En un inicio se elegía un área específica para realizar el acto. La fuerza del ritual era lo que volvía especial a ese espacio otorgándole un significado. En las diversas culturas el concepto de escenario se ha ido modificando de acuerdo al punto de vista arquitectónico. Este tema forma parte de la Unidad 3 “Danza en escena” del programa de quinto grado.

Y todo esto... ¿para qué?

Comprenderás las características y la evolución de los espacios teatrales, y reconocerás los elementos que forman parte del espacio escénico, como un elemento del conocimiento que te servirá para concretar tu montaje coreográfico

Lo que debes saber

Los griegos hacían representaciones seis días al año y ubicaron un espacio entre dos colinas donde se formaba una cavidad natural para realizar sus obras teatrales, al cual denominaron *théatron* (*teatro*); en este espacio existía también un área donde la gente se podía sentar para ver la representación.

Imagen 12. “Grecia Epidaurus-antiguo teatro”. (Esmerejón, 2019).

Con el transcurso del tiempo Europa occidental tomó la palabra *tetaron*, de los griegos, convirtiéndola en *teatro* y con ella designaron todo el edificio destinado a representaciones.

Los romanos conservaron de los griegos la predilección por las representaciones teatrales y las combinaron con espectáculos violentos, como la lucha de gladiadores. Realizaban estas representaciones en una arena central de forma elíptica, llamada anfiteatro o teatro arena y los espectadores se encontraban en gradas dispuestas alrededor.

Imagen 13. "Teatro romano". (Tomoaki , I. ,2019).

En la Edad Media la teatralización se da a partir del marco religioso, pero este fue prohibido varias veces por la Iglesia por considerarlo pecaminoso. Las obras ya no se realizan en los teatros sino en patios y plazas públicas. El público permanecía de pie en los patios ocupando tres lados de la plataforma que servía de escenario

Imagen 14. "Teatro medieval". (Asociación Réplica, 2019).

Durante el siglo XVI y XVII los espectáculos se realizaban alrededor de las dos de la tarde y tenían lugar en un patio abierto, circular o cuadrangular, rodeado de galerías ocupadas por el público, en uno de los extremos se ubicaba el escenario rodeado por tres lados de espectadores. En esta época los llamados teatros isabelinos fueron los primeros edificios levantados en Inglaterra para la representación pública de obras teatrales, proporcionando un escenario permanente; en ellos se estrenaron muchas obras de Shakespeare.

Imagen 15. "Teatro Isabelino". (Wikimedia, 2019).

El teatro a la italiana surge a principios del siglo XVII, cuando se edificó el Teatro Farnese, de Parma, en Italia. El escenario tiene forma de caja, con falta de una cara que es lo que permite ver la representación. El escenario está dividido de la sala, donde se ubica el público, por el arco de proscenio y su telón de boca (estos términos los veremos más adelante con precisión). Actualmente el escenario a la italiana es el que predomina en las representaciones teatrales.

Imagen 16. "Pequeño teatro". (Chuma23m, 2019).

Y... ¿ahora qué?

Busca en Internet imágenes del Teatro de “Epidauro”, del Teatro “El Globo” y del Teatro “Olímpico Vicenza”. Dibuja cada uno de los teatros y define si es griego, a la italiana o isabelino

¿A qué tipo de teatro pertenece? _____

¿A qué tipo de teatro pertenece? _____

¿A qué tipo de teatro pertenece? _____

4.4 El espacio escénico: zonas y estructuras

Lo que debes saber

Cuando la representación dancística se realiza en un teatro, se cuenta con diversos elementos que van desde el edificio propiamente dicho (zonas teatrales), hasta los instrumentos mecánicos y los elementos escenográficos, cada uno con una función específica.

El espacio teatral comúnmente llamado “teatro” puede clasificarse en relación a su capacidad y uso, por lo tanto, encontramos cuatro categorías: teatros de cámaras y ensayo, contienen de 100 a 500 butacas; teatros comerciales, su capacidad oscila entre las 500 y 1000; teatros líricos, con capacidad de 1000 a 2000; y finalmente, los teatros monumentales que superan las 2000 asientos.

4.4.1 Zonas del espacio escénico

Los teatros se componen de tres grandes zonas:

1. Zona de servicios. Se encuentran los despachos de dirección y administración, sala de ensayos, sala de descanso para los artistas, sastrería, cuarto de costura, sala de máquinas, almacén y camerinos.

2. Zona pública. También se le conoce como “sala”, formada por la platea o el patio de butacas, los anfiteatros, los palcos, las galerías, el vestíbulo, el bar y el guardarropa.

3. Zona de actuación. Conocida como “escenario”, compuesta por los siguientes elementos:

- La Boca escena. La boca o frontis del escenario delimita la escena del patio de butacas (zona donde se encuentra el público); dentro está el mundo imaginario de la representación y afuera está el mundo de la realidad cotidiana.
- El Proscenio. Del griego *proskénion*, formado por *pro* delante y por *skéne* escena; es la superficie del escenario que queda delante de la boca escena y por tanto del telón de boca; tiene una forma curva y en su borde externo lleva una batería de luces.
- Las escenas. Constituye el interior del escenario. Existen tres tipos: las escenas fijas, son cuadros llamados escotillones fabricados de tablas de madera; escenas móviles, están formadas por dos plataformas de escotillones, que se pueden subir o bajar o deslizarse hacia delante y hacia atrás, con la finalidad de presentar niveles o distintos escenarios; escenas circulares, conformada por una plataforma circular que se mueva mecánica o manualmente, permite presentar al público una escenografía, mientras en la parte trasera se monta otra
- El foso para la orquesta, situado debajo del proscenio en un nivel inferior que el de la sala. En él se ubican los músicos para no obstruir la visión de los espectadores.
- Los telares constituidos por una estructura de apoyo donde cuelgan los telones. Está conformada por vigas longitudinales, paralelas a la embocadura, en las que se colocan poleas, por las que pasan: cables, cuerdas que sostiene telones, bambalinas y aparatos eléctricos, entre otros.

Debido a que el teatro a la italiana es el más usado actualmente lo tomaremos como referencia para ver su estructura.

En el tema anterior “Origen y evolución de los espacios teatrales” mencionamos que es como una caja y está constituido por dos cuerpos: uno visible en el que es montada la escena y otro superior que es invisible desde la sala y del que están colgados telones, rompimientos, bambalinas, etcétera. Esta parte alta está formada por un armazón de barras de hierro colocadas al ancho del escenario con travesaños espaciados regularmente.

4.4.2 Estructuras del escenario

El escenario está integrado por **elementos que sirven para aforar** (proteger) el escenario, entre los cuales se encuentran los siguientes:

Telones de boca. Van acorde con la decoración de la sala y es la cortina que cubre completamente el escenario. Los principales telones de boca son: telón de hierro, se usa para aislar la sala en caso de incendio; telón a la italiana, se abre por el centro y se dirige a la parte superior de la embocadura; telón alemán, se levanta verticalmente; telón a la francesa, es una forma mixta entre el italiano y el alemán, se abre por el centro y después se eleva; telón griego, se abre lateralmente.

Bambalinas. Son los elementos que enmarcan la embocadura. La primera bambalina se llama “guardamalleta” y resguarda la parte alta del escenario, es fija y puede ser de materiales duros o una cortina pintada.

Bambalinón. Es la siguiente bambalina y tiene la función de aumentar o disminuir la embocadura. En los laterales van unas bambalinas llamas “previstas”, que abren o cierran para variar la anchura de la escena.

Ciclorama. Es el panorama curvo situado al fondo del escenario, constituye una enorme estructura de tela y es un elemento muy importante de la escena, su función es apoyar el diseño de iluminación del espectáculo ya que sobre él se reflejan luces de diferentes colores lo cual provoca atmósferas visuales.

Piernas .Complementan a las bambalinas. Son telas generalmente negras que se encuentran al lado del escenario y cuya función es evitar que el público vea a los bailarines cuando están esperando entrar a escena o también proteger de la vista a los técnicos, maquinaria u otros elementos que se localizan en esa zona.

Existen otros elementos importantes a nivel escenográfico:

Los bastidores. Son estructuras de tela (dibujos, paisajes, etc.) montadas sobre una base de madera, que pueden colgarse al telar o clavarse al suelo.

Los practicables. Son elementos reales de la escena contruidos de madera, por ejemplo, escaleras, rampas, puentes o cualquier estructura donde circulen los bailarines.

Dentro de los **elementos que aportan a la iluminación** encontramos:

Las baterías, conocidas también como candilejas. Son aparatos de iluminación que se localizan delante del telón de boca y alumbran el proscenio.

Las diablas. Es una pantalla larga que se cuelga de la parrilla del telar constituida por lámparas en serie colocadas en circuitos de colores (rojo, azul, amarillo).

Los varales. Se instalan de manera vertical a la derecha e izquierda del escenario, semejantes a las diablas.

El reflector. Es un aparato de luz intensa y concentrada que se dirige hacia el objeto de atención, puede ser un actor o un bailarín.

El cenital. Es un reflector importante para la escena. Se ubica en la parte superior del escenario para dirigir la intensidad de luz y favorecer la concentración y trabajo del bailarín.

Calles. Son una serie de reflectores colocados lateralmente atrás de las piernas y su función es crear largos corredores de luz para provocar profundidad en el escenario.

Para que tengas una idea más clara, te invitamos a que observes el siguiente esquema.

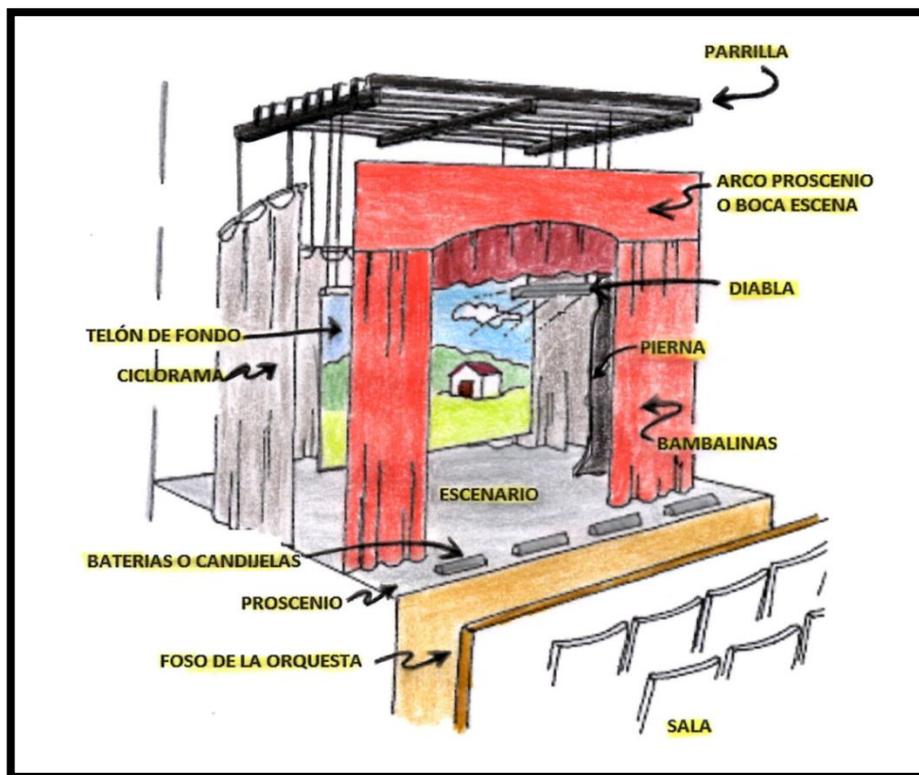

Imagen 17. "El teatro y sus partes". (Ateneo de Cáceres, 2019).

Y... ¿ahora qué?

1. Coloca sobre la línea la palabra que complete correctamente la oración

Preguntas	Respuestas
Los teatros _____ tienen una capacidad de personas que oscila entre las 500 y 1000.	a) monumentales b) comerciales c) de cámara
La zona de _____ contiene los despachos de dirección y administración, sala de ensayos, sala de descanso para los artistas, sastrería, cuarto de costura, sala de máquinas, almacén y camerinos.	a) de servicios b) de actuación c) público
El _____ es la estructura de apoyo donde se cuelgan los telones.	a) bambalinón b) bambalina c) telar
El _____ es la superficie del escenario que queda delante de la boca escena y del telón de embocadura.	a) escena b) proscenio c) foso de orquesta
Las _____ son elementos que enmarcan la embocadura.	a) telón de embocadura b) practicables c) bambalinas
El _____ es el panorama curvo situado al fondo del escenario.	a) ciclorama b) telón de fondo c) cámara negra
El telón de embocadura _____ se levanta verticalmente.	a) a la francesa b) alemán c) a la italiana

Referencias Bibliográficas

Alcázar, A., Mondragón, I., Ruvalcaba, R. y Trujillo, P. (2002). *Manual de prácticas teatrales. Quinto año.* (Colección: Artes Bachiller 8). México: UNAM.

Para saber más

Términos teatrales. Recuperado de <https://es.slideshare.net/danzafilia/trminos-teatrales>

Video: elementos de una función

Recuperado de

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=12v6RouOO8

4.5 Apreciación crítica de la danza

4.5.1 Formación de espectadores

Asistir a una función de danza te ofrece la oportunidad de experimentar emociones, admirar la expresión y el movimiento de los bailarines y encontrar tu propia interpretación a todo aquello que sucede en el escenario. Para que eso ocurra debes estar atento y dispuesto a dejarte cautivar a través de los sentidos, esto te convierte en un espectador, pero para disfrutar al máximo de la experiencia, es necesario que profundices en el conocimiento de la obra dancística y lo que le rodea y entonces verás el universo de posibilidades y experiencias que la danza en cualquiera de sus géneros puede ofrecerte.

Introducción al tema

“Danza en escena” es el nombre de la Unidad 3 del programa de 5º grado, al estudiarla podrás integrar los conocimientos que has adquirido a lo largo del curso, mismos que se verán enriquecidos con tu propia experiencia al formar parte activa de un montaje coreográfico o como observador consciente e informado de lo que implica la creación coreográfica de la danza cuando se lleva al escenario.

El primer tema se refiere al análisis, la reflexión y la apreciación argumentada no sólo de la obra terminada sino también del proceso creativo y su contexto, así como de la experiencia artística que hayas vivenciado, lo anterior significa que habrás de considerar aspectos más detallados y que requieren un mayor grado de conocimiento, lo que te permitirá no sólo disfrutar de la danza con mayor amplitud sino también apreciarla, valorarla y expresar tus ideas y conclusiones al respecto de una manera clara, precisa y sustentada.

Y todo esto... ¿para qué?

La finalidad primordial al estudiar este tema, radica en que conozcas y emplees los fundamentos teóricos que son básicos para la argumentación crítica de la danza mediante el análisis y la reflexión de la obra coreográfica y su proceso creativo, así como el registro eficiente de tu experiencia al participar o presenciar un montaje escénico, lo que te permitirá perfilarte como un espectador consciente e informado que disfruta plenamente de este arte en el ámbito escénico.

Antes de empezar

La danza, como cualquier manifestación artística, tiene la finalidad de comunicar y al respecto hay un sinfín de posibilidades. Ahora que estas por concluir el segundo curso de danza, sabes que apreciarla implica mucho más que sólo verla o practicarla y que al hacerlo entran en juego nuestras experiencias, sensaciones,

sentimientos y conocimientos al respecto pero, ¿qué tal si es posible encontrar el modo de disfrutarla aún más? y no sólo eso, tal vez es posible entender las obras dancísticas más allá de lo que te hubieras imaginado que era posible.

Antes de continuar te proponemos un sencillo ejercicio, al realizarlo pon mucha atención. Busca una pintura o fotografía que te guste y cuyo tema sea la danza en cualquiera de sus manifestaciones, procura que la imagen con la que trabajes sea de buen tamaño; a continuación obsérvala con cuidado e imagina lo que el artista quiso expresar, ¿crees que la obra evoca alguna época o acontecimiento en particular? Inventa una historia acerca de lo que el artista pudo estar pensando al momento de realizar la obra y qué tuvo que hacer para llegar a la imagen que ahora estas observando, ¿crees que saber estos hechos como realmente ocurrieron te ayudaría a acercarte un poco más al entendimiento de lo que la imagen comunica? ¿Crees que resolver estas preguntas te permitiría valorar y apreciar con más amplitud la obra que observas?

Este sencillo ejercicio tiene como finalidad abrir los cuestionamientos a partir de los cuales podemos acercarnos más profundamente al análisis de un producto artístico, que en el caso del tema que nos ocupa, se trata de una obra coreográfica.

4.5.2 Análisis, reflexión y apreciación argumentada de la danza en escena

Lo que debes saber

Te invitamos a que leas las siguientes preguntas:

¿Sabes qué debes hacer para perfilarte como un espectador consciente e informado?

¿De qué se trata esto de analizar un montaje coreográfico?

¿Cómo puedes comunicar tus experiencias y hallazgos de forma clara y sustentada?

Para contestar estas y otras preguntas al respecto, hemos de decirte que el momento en el que la danza es vista, observada y analizada desde una butaca donde el espectador se dispone a disfrutar de lo que sucederá es crucial, sin embargo, esto es sólo la mitad del camino, ya que para aproximarte aún más al entendimiento de la obra coreográfica hace falta tener un panorama más amplio de lo que la rodea; lo anterior abre una ventana que te permitirá ver otras realidades, otros contextos, otros momentos y significados.

Hay muchas maneras de darle lectura a una obra dancística a partir de la observación, todo depende de la perspectiva que tengas, tus intereses o tal vez

las expectativas previas, pero en cualquier caso es importante que cuentes con la información suficiente para dar respuesta a las interrogantes planteadas y eso también depende de lo que buscas.

Para poner en práctica lo anterior y lograr una lectura más profunda de la obra dancística, hay que considerarla como un todo constituido por diversas partes que unidas dan como resultado la obra en sí; al observarla hay que considerar lo anterior.

Continuemos ahora tratando de responder lo siguiente:

¿Qué es lo que podemos observar?

¿Cuáles son las partes del todo que constituyen la creación de los montajes coreográficos en cualquier estilo de danza?

A continuación te enlistamos las más importantes con la finalidad de ayudarte a visualizarlas fácilmente.

- **Ejecución-interpretación**
 - técnica
 - estilo de la región que se representa (si se trata de danza regional o española)
 - intención de los movimientos corporales
 - personajes

- **Creación y composición coreográfica.**
 - tema de la coreografía
 - trazos coreográficos.
 - discurso (lo que se quiere decir y cómo se dice en la composición escénica).
 - proceso creativo (elaboración del montaje coreográfico previo a su presentación, si es que estamos en posibilidades de conocer algo al respecto).

- **Contexto**
 - momento histórico que se representa o momento de creación que influencia al creador o coreógrafo.
 - influencias culturales de la región o repertorio que se representa.
 - clasificación
 - géneros dancístico-musicales

- contexto social que se representa o al que pertenece el repertorio

- **Apoyo de recursos**

- escenográficos
- musicales
- utilería y vestuario acorde con lo que se representa

Como verás, lo anterior en conjunto le da significado y coherencia a la representación escénica, pero es demasiada información y esa es la razón por la que es aconsejable que delimites muy bien tu campo de observación y te presentes a la función con información previa que te facilite la tarea.

Es necesario que te dejes cautivar por la atmósfera, la belleza del movimiento, la música y la representación en sí, pero a la par debes ser muy observador y cotejar lo que sabes con lo que ves, tratar de comprender lo que sucede, lo que comunica la obra y posteriormente reflexionar al respecto, analizar lo observado y finalmente tener la oportunidad de profundizar en la apreciación de la propuesta escénica, lo que te permitirá estar en condiciones de emitir una opinión o una conclusión sustentada.

Entonces, los pasos a seguir son:

1. Adquirir información previa acerca de lo que vamos a observar
2. Presenciar la acción como un todo.
3. Poner atención a aquello que nos interesa o nos parece susceptible de análisis según nuestros propios intereses.
4. Una vez concluido el momento escénico, registrar la experiencia artística
5. Reflexionar sobre las partes que nos interesa estudiar.
6. Analizar lo observado con base en la información que poseemos y buscar información complementaria en caso de que tengamos dudas, queramos corroborar datos o ahondar un poco más sobre algunas cuestiones.
7. Emitir una opinión o conclusión sustentada en los resultados de nuestra observación y apoyada en la información obtenida antes, durante y después del evento, es decir, argumentar el resultado de las observaciones.

Para reforzar el tema, te proporcionamos algunos conceptos que te ayudarán a comprenderlo mejor.

Analizar: implica que somos capaces de distinguir y separar las partes de un todo para conocer su composición y estudiarlas a detalle.

Argumentar: implica que es posible emitir un razonamiento para probar, destacar o demostrar nuestro punto de vista, lo que significa que estamos en condiciones de justificarlo adecuadamente.

Observar: se refiere a que es posible de examinar “algo” con mucha atención para detectar y asimilar información.

Razonar: es una actividad mental que implica que somos capaces de organizar y estructurar nuestras ideas para demostrar algo o llegar a una conclusión.

Reflexionar: se refiere a que somos capaces de pensar atentamente sobre alguna cuestión que nos interesa.

Como en todas las actividades que el ser humano desarrolla, ésta también requiere de práctica y con el tiempo te convertirás en todo un experto y entonces podrás decir que tú eres un espectador crítico e informado que aprecia la danza con mayor profundidad.

Referencias Bibliográficas

Acha, J. (1994/2003). *Expresión y apreciación artísticas* (1ª reimpresión). México: Editorial Trillas.

Cardona, P. (1993). *La percepción del espectador*. México: CENIDI-Danza.

Dondis, D. (2003). *La sintaxis de la imagen*. España: Ediciones G. Gili.

Newall, D. (2009). *Apreciar el arte: entender, interpretar y disfrutar las obras*. Barcelona: Art Blume.

Ragans, R. (2005). *Arttalk*. United States of America: Mc Graw Hill.

Para saber más...

Camps, A; Dolz, J. (). *Introducción: Enseñar a argumentar: un desafío para la escuela actual*. Recuperado de https://scholar.google.com.mx/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=argumentar&oq=

Real Academia Española. Recuperado de <http://dle.rae.es/?id=2Vga9Gy>

4.5.3 Registro y valoración de la experiencia artística

Es necesario que tus impresiones y observaciones estén debidamente registradas con el objetivo de que cuentes con material suficiente para analizar la información obtenida, incluso aquellas notas que pudieran parecer casuales pueden constituir material valioso a tomar en cuenta. Existen diversas formas de registrar tu experiencia no sólo de la apreciación artística en cuanto a danza, sino del proceso de creación de la obra escénica, si es que tuviste ocasión de verlo de cerca o incluso tal vez si participaste de alguna manera.

A continuación te presentamos aquellas que pueden funcionarte mejor dependiendo del perfil de tu propia experiencia, sea como colaborador o espectador o ambos; quizás alguna sirva a los intereses e inquietudes que persigues al profundizar en la apreciación, observación y análisis de un espectáculo dancístico cuando esta es interpretado sobre un escenario.

a. Bitácora

Es una herramienta que sirve para el registro cronológico del desarrollo de un proyecto, en este caso dancístico. En general se trata de un cuaderno que se destina para este fin en donde se anotan los datos del proyecto así como del propietario; el objetivo es registrar con detalle los acontecimientos y actividades que se desarrollan, así como reflexiones, comentarios e ideas; toda la información recabada resulta valiosa por lo que no es recomendable tachar notas o arrancar hojas, es importante que seas ordenado, enumeres las hojas y no olvides fechar tus registros. Te resultará muy útil si quieres dar cuenta del proceso creativo de la obra dancística, tanto si eres parte de ella como si sólo funges como espectador.

b. Crónica

Existen distintos tipos de crónicas pero para los fines de este tema hablaremos de una forma narrativa que se escribe cronológicamente y que registra información obtenida de primera mano; es muy útil para dar cuenta de hechos verídicos ya sea porque los presenciaste o porque obtuviste los datos de fuentes confiables, sin embargo, es válido que añadas tu visión personal de los hechos.

c. Relato

Hay diversos tipos de relato, aunque en general es posible hablar de una forma narrativa que en extensión es menor a la novela. Los hechos que se abordan pueden o no ser ficticios y suelen girar sobre un solo tema desarrollado con detalle aunque de forma concisa. Mediante el relato se transmiten las experiencias vividas y las reflexiones en torno a ellas por medio de la descripción, la explicación y la argumentación. El relato puede ser objetivo o subjetivo y su estructura suele consistir en planteamiento, nudo y desenlace.

d. Medios audiovisuales

Seguro que esta opción te parecerá muy familiar y accesible porque está presente en tu día a día, sin embargo, consideramos necesario analizar un poco sus características para saber con precisión de qué estamos hablando y así tú puedas aprovechar los beneficios que te brindan.

Los medios audiovisuales son herramientas que permiten registrar, reproducir y difundir mensajes que pueden ser sonoros, visuales o ambos, por supuesto también permiten la adquisición de conocimientos, además, facilitan el análisis de la información y la observación de algún suceso con más detalle o con diferentes velocidades. Ofrecen también la posibilidad de expresar las vivencias personales de forma creativa. Los mensajes pueden transmitirse de manera masiva, inmediata o simultánea y ser almacenados para reproducirse las veces que sea necesario; en algunos casos resultan interactivos y logran superar la distancia y el tiempo y generan obras que se reproducen en dispositivos tecnológicos.

Para hacer uso de ellos es importante que manejes con cuidado la información para que el mensaje comunique lo que verdaderamente quieres decir. Es importante que recuerdes que si utilizas el trabajo que otros han elaborado, debes darles el crédito que merecen.

Los medios audiovisuales que actualmente se usan en mayor proporción son:

1. multimedia
2. fotografía
3. televisión
4. video
5. radio
6. cine

Te invitamos a que seas creativo y uses el que más te interese y se acomode a tus necesidades.

e. Ficha técnica

Se trata de un pequeño documento que contiene los datos básicos y la información más importante sobre un objeto, una obra artística, un programa, un proyecto, etc. Aunque la información contenida da una idea general, ésta debe ser clara y su contenido corresponder a los fines informativos para los que se requiere su elaboración.

Los datos que te sugerimos tomes en cuenta para una presentación de danza son:

1. Nombre del grupo o Compañía
2. Nombre del Director o coreógrafo
3. Número de participantes
4. Título de la coreografía

5. Tema de la coreografía
6. Género (s) dancístico-musical (es) presentado(s), si se trata de una función de danza regional mexicana. En caso de ballet, nombrar el repertorio, ejemplo.
7. Fecha de presentación
8. Lugar de presentación
9. Hora de presentación

Toma en cuenta que puedes realizar los ajustes que necesites.

Referencias Bibliográficas

Para saber más...

Barros, C. Barros, R. (2015). Los medios audiovisuales y su influencia en la educación desde alternativas de análisis. *Universidad y Sociedad*, 7 (3). 26-31. Recuperado de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202015000300005

Burgos, W. Madonado, H. (2016). Medios audiovisuales: una estrategia de aprendizaje del francés para los niños del preescolar del Colegio de la Candelaria. (Tesis de licenciatura, Universidad Libre). Recuperado de <https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/9085/Tesis.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Definición. DE. (2009). Definición de relato. Recuperado de <https://definicion.de/relato/>

Ecu Red. (2016). Medios audiovisuales. Recuperado de https://www.ecured.cu/Medios_audiovisuales

EcuRed. (2017). Relato. Recuperado de <https://www.ecured.cu/Relato>

El país. (). Consejos periodísticos: la crónica. Recuperado de https://www.edu.xunta.gal/centros/cafi/aulavirtual2/pluginfile.php/29644/mod_resource/content/0/TAREFA_O/Consejo_Cronica.pdf

Enciclopedia de características. (2017). 10 características de la crónica. Recuperado de <https://www.caracteristicas.co/cronica/>

Enciclopedia de ejemplos. (2017). 10 ejemplos de ficha técnica. Recuperado de <https://www.ejemplos.co/ficha-tecnica/>

In S SlideShare. (2014). Guía para elaborar la bitácora del cte. Recuperado de <https://es.slideshare.net/mery1111969/guia-para-elaborar-la-bitacora-del-cte-37729226>

In SlideShare. (2012). Los medios audiovisuales. Recuperado de <https://es.slideshare.net/palaopeiro/los-medios-audiovisuales-15007618>

López, R. et. al. (2013).El relato-estrategia de aprendizaje en la formación de docentes. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo, 3 (6). 169-185. Recuperado de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=498150314010>

AUTOEVALUACIÓN

1. Es una característica de la danza baja
 - A) Se baila dando saltos
 - B) La bailaban los plebeyos
 - C) Se bailaba con pasos deslizados
 - D) Era de tipo alegórico
2. Se estrena en París en 1581 y es considerado el primer ballet de la historia
 - A) Ballet de action
 - B) Ballet de mascaradas
 - C) Ballet cómico de la reina
 - D) Ballet El triunfo del amor
3. Siglo en el que desarrolla la danza sobre las puntas
 - A) Siglo XV
 - B) Siglo XVI
 - C) Siglo XVIII
 - D) Siglo XIX
4. Músico encargado de elaborar las partituras para los ballets El Cascanueces, La Bella Durmiente y El Lago de los Cisnes
 - A) Tchaikovski
 - B) Mozart
 - C) Petipa
 - D) Bédart
5. Es uno de los principios básicos de la ejecución de la técnica de la danza clásica
 - A) Balancé
 - B) Plié
 - C) Dehors
 - D) Sauter
6. ¿Qué plano corporal se relaciona con la profundidad?
 - A) El plano sagital
 - B) El plano horizontal
 - C) El plano vertical
 - D) El plano mesa

7. ¿Cómo se define al trazo coreográfico?
- A) La relación que guarda el diseño de piso y la secuencia de movimiento para la construcción de la obra.
 - B) Las dimensiones por las líneas que trazan los vértices
 - C) Es la distancia que hay entre dos puntos
 - D) Es la combinación de los cambios de peso y ciertos aspectos motrices,
8. En la producción dancística, ¿qué elemento técnico puede ser narrativo o abstracto?
- A) La escenografía
 - B) La coreografía
 - C) La iluminación
 - D) La utilería
9. ¿En qué siglo surgen los teatros a la italiana?
- A) En el siglo XIII
 - B) En el siglo XV
 - C) En el siglo XVII
 - D) En el siglo XX
10. Dentro de las zonas del espacio escénico, ¿qué nombre recibe el espacio en donde se localizan los músicos cuando acompañan en vivo a una obra?
- A) Foso
 - B) Proscenio
 - C) Ciclorama
 - D) Cenital

SOLUCIÓN A LA AUTOEVALUACIÓN

1. C	6. A
2. C	7. A
3. D	8. B
4. A	9. C
5. C	10. A

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM

Dr. Enrique Graue Wiechers
Rector

Dr. Leonardo Lomelí Vanegas
Secretario General

Dr. Alberto Ken Oyama Nakagawa
Secretario de Desarrollo Institucional

Dr. Luis Álvarez Icaza Longoria
Secretario Administrativo

Dra. Mónica González Contró
Abogada General

DGENP

Biól. María Dolores Valle Martínez
Directora General

Lic. Jaime Cortés Vite
Secretario General

M. en C. María Josefina Segura Gortares
Secretaria Académica

Lic. José Luis Sánchez Varela
Secretario Administrativo

M. en C. Ana Laura Gallegos y Téllez Rojo
Secretaria de Planeación

Q.F.B. Roberta Ma. del Refugio Orozco Hernández
Secretaria de Difusión Cultural

Lic. Ma. Teresa Valentina Castillero Ponce de León
Jefa del Departamento de Danza

Directores de Planteles

Lic. Enrique Espinosa Terán
Plantel 1 "Gabino Barreda"

Lic. Isabel Jiménez Téllez
Plantel 2 "Erasmus Castellanos Quinto"

Lic. Samuel David Zepeda Landa
Plantel 3 "Justo Sierra"

Mtro. Eduardo Adolfo Delgadillo Cárdenas
Plantel 4 "Vidal Castañeda y Nájera"

Mtra. Velia Carrillo García
Plantel 5 "José Vasconcelos"

Mtro. Isauro Figueroa Rodríguez
Plantel 6 "Antonio Caso"

Plantel 7 "Ezequiel A. Chávez"

Arq. Ángel Huitrón Bernal
Plantel 8 "Miguel E. Schulz"

Q.F.B. Gabriela Martínez Miranda
Plantel 9 "Pedro de Alba"