

PROPUESTAS PARA LA ENSEÑANZA EN EL ÁREA DE LENGUAJE ARTÍSTICO DANZAS

Por Prof. Javier Gimenez

El Folklore como Ciencia

SÓLO PUEDE AMARSE LO QUE SE CONOCE"

"Qué es el folclore sino el nutriente de la raíz-pueblo que se percibe aún sin verlo, como el olor del pan o de la madera o el cantar de un pájaro que escuchamos y no vemos. Una mirada que no nos abandona y recorre las distancias con la cercanía que da la pertenencia".

(Amado Olmos. Letras de folclore, Pág. XI)

FUNDAMENTACIÓN Y PROPÓSITOS

Este proyecto surge por la necesidad de transmitir y profundizar, el reconocimiento de la identidad y especificidad de cada uno de los lenguajes, (Danza, Teatro, Artes Visuales y Música) y su contribución a la formación integral de los niños y las niñas, en el conocimiento de nuestro folklore, específicamente, a través de nuestras danzas, entre las cuales se pueden destacar: el entrecruzamiento de lenguajes en experiencias integradas; la vinculación del arte con otras áreas (Lengua, Matemática, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales) a partir de contenidos afines o temáticas comunes; la renovación de los tiempos, espacios y dinámicas escolares; la promoción de nuevas formas de agrupar y de crear un espacio donde puedan convertirse en bailarines-transmisores, de nuestra cultura en los actos escolares y demás fiestas regionales.

El folklore es hoy, en la Argentina, ciencia, herencia, arte y causa del pueblo.

Conozcamos el origen del término

La palabra Folklore o Folclore (aceptada por la Real Academia Española) que abrevia de alguna forma al término "The lore of the people" (saber del pueblo) fue utilizada por primera vez por el Arqueólogo Inglés William John Thoms (1803-1885), que con el seudónimo de Ambrose Merton, la publica en la revista londinense "The Athenaeum", el 22 de agosto de 1846. La palabra está compuesta por dos voces inglesas "Folk" (pueblo, gente, raza) y "lore" (saber, ciencia, patrimonio), para definir al "saber popular", (los conocimientos, usos y costumbres transmitidas de generación en generación, "Ciencia del pueblo", que trasciende, se incorpora a nuestras costumbres y desconoce toda autoría.

Muchos fueron los términos que intentaron reemplazar a la palabra Folklore, todas buscando castellanizar el término, "saber del pueblo", "demosofía", "tradición", etc. Ninguno de ellos prosperó. Su consagración oficial se logró con la fundación de la Folk-lore Society (1878).

Características del hecho folklórico

Para que un hecho reúna la esencia de lo folklórico debe cumplir con ser: **anónimo, popular y tradicional.**

Según algunos autores para que una manifestación cultural se considere un hecho folklórico, debe cumplir con algunos o todos de los siguientes aspectos:

- * Colectivo, socializado y vigente.
- * Popular.
- * Empírico, espontáneo y no institucionalizado.
- * De transmisión oral.
- * Funcional.
- * Tradicional.
- * Anónimo.
- * Geográficamente localizado.

Emblema del Folklore Argentino

El Primer Congreso Internacional de Folklore se realizó en la ciudad de Buenos Aires en 1960, dicho evento fue presidido por el argentino Augusto Raúl Cortázar y asistieron representantes de 30 países que instauraron el 22 de agosto como Día del Folklore.

Poca gente conoce al Folklore como Ciencia y que tiene un emblema, ideado por el poeta e investigador tucumano Rafael Jijena Sánchez, y llevado a la realidad por el pintor Guillermo Buitrago, fue aprobado en el Primer Congreso Nacional de Folklore, celebrado en Buenos Aires en el mes de Noviembre de 1948.

La explicación dada del emblema es la siguiente:

Se quiere representar la disciplina folklórica en un árbol por su antiguo y hondo simbolismo.

Como el árbol, el folklore, hunde sus raíces en la tierra (Tradición). Extiende tres ramas hacia un lado y una hacia el otro. Las primeras representan el pensamiento, el sentimiento y la imaginación del pueblo, y la cuarta, la obra de sus manos. Una banda envuelve al tronco y las ramas, con la inscripción "Qué y cómo el pueblo piensa, siente, imagina y obra".

Las pocas hojas del árbol expresan la juventud de la ciencia. Las palomas: la unión de lo espiritual y lo material en el amplio cuadro del folklore.

PROPUESTAS DE ENSEÑANZA

Se realizará por Proyectos teniendo en cuenta el tránsito por procesos de exploración y creación que permitan representar emociones, sentimientos, ideas y experiencias personales y/o colectivas. La participación en propuestas de producción y análisis que favorezcan la implicación subjetiva y el aprendizaje progresivo en el uso de materiales, soportes, técnicas, recursos y procedimientos propios de los diferentes lenguajes que constituyen el área (Música, Artes Visuales, Teatro y Danza). La apropiación de herramientas conceptuales y metodológicas -tanto en términos de producción como de análisis- propias de cada uno de los lenguajes artísticos que favorezcan el pensamiento crítico y divergente.

Puesta en escena

Cuadros Argumentales, Estampa Folklórica y de Proyección. Situar la producción artística en el contexto sociocultural: Leyendas, festividades religiosas, cultos paganos, celebraciones paganas; pagano-religiosas, fiestas institucionalizadas de carácter agrario, supersticiones trascendentes, música y danza, etc. (Ámbitos Folclóricos Argentinos).

Los elementos que favorezcan la actividad pueden ser variados y multiformes: en la escenografías telones, proyecciones, etc. los trajes adecuados al lugar y la época, en la utilería, instrumentos musicales; palos, sogas, varillas, cuerdas elásticas, cintas, pelotas, pañuelos, etc. cuya utilización sea apta para los ejercicios de ritmo y para promover desplazamientos en el espacio.

Campo específico de la Danza

La danza como uno de los lenguajes expresivo comunicativo del arte se materializa según su propio código. Recrea un nuevo tiempo espacio con herramientas propias (el cuerpo en movimiento, la acción) y ajenas (imágenes sonoras y visuales), y dentro de esta diversidad simbólica propone una perspectiva comunicacional amplia y plural, con múltiples posibilidades productivas e interpretativas.

Esta propuesta adoptará, las formas y modos que convengan para la afirmación y crecimiento de nuevas experiencias y conocimientos adaptados a cada edad. La elección de una especialidad en danza supone ponerse en contacto con formas, técnicas y desarrollos coreográficos particulares, sin perder el contacto con otras formas dancísticas y otros lenguajes artísticos.

Por otra parte, estos contenidos promoverán en los alumnos/a un hacer artístico a través de la danza que supone objetivar el mundo interno y lograr una adecuada composición de formas y figuras en el marco de un pertinente diseño espacial. Incluye también aspectos técnicos puestos al servicio de la expresión, la creación y la comunicación; además, contenidos referidos a la investigación y el estudio de la coreografía, teniendo en cuenta los procesos inherentes a este tipo de producción artística en el marco de la contemporaneidad y de las exigencias socioculturales que plantean nuevos desafíos. Además de integrar estilos y

técnicas diversas, recuperará los aportes de otros campos del conocimiento tales como los de la Ciencia y la Tecnología.

Eje 1: El Lenguaje de la Danza: sus elementos configurativos.

Eje 2: Técnicas y recursos del discurso corporal.

Eje 3: La Danza en su dimensión socio-cultural.

EJE1: EL LENGUAJE DE LA DANZA: SUS ELEMENTOS CONFIGURATIVOS

Este eje propone la exploración e incorporación de los elementos básicos: cuerpo, movimiento, espacio y tiempo, para arribar a la fase expresivo- comunicativa, a la composición coreográfica y a una articulación con otros lenguajes tales como el musical y el teatral.

La apropiación de todos los recursos adquiridos para el logro del dominio corporal se complejiza y específica a lo largo de la formación y se constituye en su meta fundamental.

Elementos del Lenguaje

* El Cuerpo: Percepción corporal. Sensaciones. Emociones. Movimientos de diferentes partes del cuerpo. Locomoción. Apoyos. Tono muscular. Imagen y esquema corporal.

* Concientización corporal: Postura y alineación de columna. Esqueleto y músculos. Movimiento: eliminación de tensiones y bloqueos. Movimiento en el espacio. Ritmo.

Gramática y sintaxis del Lenguaje corporal

* Cuerpo en movimiento. Cuerpo espacio y tiempo. Energía. Cuerpo, objeto y acción. Movimiento, juego, expresión y comunicación. Juegos teatrales.

* La danza y su relación con otros lenguajes artísticos. Música y lenguaje corporal. Rítmica y apreciación musical. Teatro y danza. Danza y Cine.

EJE 2: TÉCNICAS Y RECURSOS DEL DISCURSO CORPORAL

Las técnicas que se presentan: clásica, contemporánea y popular, y sus estilos se incorporarán con distintos niveles de complejidad y profundidad, según la especificidad de la trayectoria elegida por el alumno. Del mismo modo los aspectos coreográficos y de montaje se adecuarán a las técnicas y estilos seleccionados, para la concreción del espectáculo

Técnicas de la danza clásica

* Postura corporal. Posiciones de pies, brazos y cuerpo. La media punta y las puntas. Flexiones de piernas y torso. Elevaciones de piernas. Elongaciones y actitudes de piernas, brazos y cuerpo. Ejercicios en el suelo (Barre a Terre). Giros. Saltos. Baterías. Equilibrios. Trabajos con partenaire: saltos, giros, apoyos, otros. Desplazamientos y saludos finales.

Técnicas de la danza contemporánea

* Ritmos respiratorios. Tiempo. Espacio. Cuerpo y peso. Flujo. Tensión / relajación. Caída / recuperación. Equilibrio / desequilibrio. Cuerpo, objetos y acción. Técnicas específicas. Graham, Limón, Cunningham, entre otros.

Técnicas, estilos y géneros de las danzas populares

* Tango. Danzas folclóricas Argentinas y Latinoamericanas. Danza jazz. Danzas de carácter y demi-carácter.

Recursos de la danza y Coreografía

* Improvisación. Composición. Sensopercepción. Contact. Reléase, otros. Criterios compositivos: el espacio (planos y direcciones), convenciones y recursos. Espacios convencionales y no convencionales. Tiempo y ritmo. Gesto. Contacto. Energía, expresión y comunicación. Fuentes temáticas. Repertorio. Géneros y estilos coreográficos.

* Técnicas de montaje. Roles en el montaje y producción de espectáculos. Diseño de proyecto artístico. Preproducción y producción. Tipos de espectáculos.

EJE 3: LA DANZA EN SU DIMENSIÓN SOCIO-CULTURAL

Se propone una aproximación a la dimensión socio-cultural de la Danza como reproductor, productor y creador, con sus características y saberes y como agente transformador y dinamizador del tejido socio-cultural.

Danza, ética y estéticas

La producción coreográfica: Producciones propias y ajenas. Las producciones coreográficas del entorno. Patrimonio cultural. La danza como campo ético: la danza en el sistema de las artes y la transmisión de valores. La danza y su rol social en la historia de la cultura.

Procedimientos de experimentación y apropiación

✓ Experimentación y apropiación de las posibilidades expresivas del propio cuerpo y del cuerpo de los otros.

✓ Reconocimiento de los elementos de la Danza y su organización.

✓ Exploración de las relaciones objétales, espaciales y temporales y sus consecuencias expresivas.

✓ Experimentación de la improvisación como proceso estructurante.

✓ Apropiación de los recursos técnico-expresivos y comunicacionales.

✓ Experimentación de distintas formas posibles de representación de sonidos, formas y movimientos de manera convencional y no convencional.

- ✓ Experimentación con imágenes: únicas y múltiples.
- ✓ Utilización e integración del texto verbal con la imagen visual.
- ✓ Reconocimiento e indagación de intencionalidad, contenido y forma en mensajes verbales y no verbales.
- ✓ Interpretación de la continuidad narrativa en secuencias de diverso tipo.
- ✓ Representación de metáforas según el lenguaje de la Danza.

Procedimientos de producción

- ✓ Re significación de los elementos de la danza en situaciones de producción.
- ✓ Aplicación de variados recursos para lograr continuidad, movimiento y tiempo en las imágenes a producir.
- ✓ Caracterización de personajes, lugar, ambiente y época.
- ✓ Reconocimiento y adecuación de los recursos tecnológicos al tipo de producción.
- ✓ Re significación de lo real y lo verosímil en situaciones de representación.
- ✓ Reconocimiento de dificultades y logros, en la reflexión sobre lo producido.
- ✓ Identificación y planificación de las distintas etapas de producción.
- ✓ Diseño de proyectos de producción propia, en trabajos individuales y grupales
- ✓ Reconocimiento y adecuación de los recursos tecnológicos al tipo de producción.

Procedimientos de reflexión

- ✓ Comprensión de los elementos de la Danza en improvisaciones colectivas
- ✓ Identificación de los diversos roles que participan en la Danza.
- ✓ Decodificación comprensiva de textos verbales y no verbales.
- ✓ Decodificación de los elementos y su organización en diversas manifestaciones artísticas.
- ✓ Reconocimiento y valoración de las distintas manifestaciones artísticas del medio y de otros medios culturales.
- ✓ Identificación y comprensión de los distintos roles involucrados en la Danza: productor, director de escena, coreógrafo, reggisieur, bailarín y espectador, y del alcance de los roles técnicos.
- ✓ Análisis de las características de género en producciones elaboradas en diferentes contextos históricos y socioculturales.
- ✓ Diferenciación y pasaje de la realidad a lo verosímil y de lo verosímil a la realidad.
- ✓ Evaluación del propio proceso creativo de elaboración, del de sus pares y de las representaciones.

Desarrollo Personal

- ✓ Reflexión crítica de las producciones propias y de sus pares con sentido constructivo.
- ✓ Apreciación crítica y fundada de las producciones propias, de sus pares y ajenas, posibilitando su análisis como hecho estético-creativo y la necesaria conformación de opinión.
- ✓ Valoración de distintas manifestaciones artísticas como productos de diferentes culturas.
- ✓ Comprensión y apreciación de distintas manifestaciones del arte y la cultura.
- ✓ Disposición e interés para disfrutar de distintas manifestaciones artísticas fuera del espacio-tiempo escolar.
- ✓ Autonomía para plantear y concretar sus proyectos artísticos.
- ✓ Afianzamiento de la propia mirada y de la autonomía personal como dinamizadora del trabajo grupal.
- ✓ Capacidad en el manejo de la técnica literaria como herramienta para proyectar el mundo interno en la interpretación
- ✓ Respeto por los materiales, instrumentos y espacios de trabajo.

Desarrollo socio-comunitario

- ✓ Valoración del trabajo cooperativo para la elaboración de producciones artísticas.

- ✓ Valoración de la producción individual y grupal, respetando las distintas formas de expresión y comunicación.
- ✓ Superación de actitudes discriminatorias por motivos de sexo, étnicos, sociales, religiosos u otros.
- ✓ Reconocimiento de las manifestaciones artísticas locales, regionales, nacionales y mundiales en sus distintos alcances.
- ✓ Disposición para el análisis, reflexión y discusión en procura de la conformación del sentido crítico
- ✓ Interés por la creación y mantenimiento de espacios destinados a satisfacer la necesidad humana de expresión y comunicación.
- ✓ Disposición a participar cooperativa y solidariamente en proyectos grupales institucionales y comunitarios.

Desarrollo de la comunicación y la expresión

- ✓ Valoración de los lenguajes artísticos como vías de expresión y comunicación.
- ✓ Respeto por sus propias posibilidades expresivas y comunicativas
- ✓ Respeto por sus propias posibilidades expresivas y comunicativas
- ✓ Disposición abierta y receptiva ante situaciones nuevas y adaptación al cambio
- ✓ Disposición para la integración con otros lenguajes expresivo-comunicativos
- ✓ Valoración del intercambio cultural a través de las manifestaciones artísticas
- ✓ Actitud de análisis crítico frente a las diversas producciones de los medios de comunicación social.

Desarrollo del conocimiento científico-tecnológico

- ✓ Comprensión de los avances científicos y tecnológicos y el reconocimiento de su integración en el proceso de producción artística
- ✓ Valoración crítica de los recursos tecnológicos y de los aportes científicos al campo de la producción artística
- ✓ Aprecio por el rigor del pensamiento, la indagación y el análisis y sus relaciones entre el campo artístico con otras formas de producción cultural.

BIBLIOGRAFÍA

- BERRUTI**, Pedro. 1974. "Manual de Danzas Nativas Argentinas". Bs. As. Ed. Escolar.
- CARRIZO**, Juan Alfonso. "Historia del Folklore Argentino". Bs. As. Biblioteca Dictio.
- COLUCCIO**, Félix. 1993 "Folklore para la Escuela" Bs. As. Ed. Plus Ultra.
- CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN**, Núcleo de Aprendizajes Prioritario. Resolución C.F.E 135/11. Educación Artística, música, artes visuales, teatro y danzas.
- CORTAZA**, Raúl Augusto. "Folklore y Literatura" Bs. As. Cuadernos de Eudeba.
- CORTAZAR**, Raúl Augusto. "Esquema del Folklore" Bs. As. Ed. Columbia.
- DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA**. Programa Provincial Jornada Extendida. Propuesta Pedagógica. D.G.E. Mza.
- PRELIMINAR-
- DRAGUI LUCERO**, Juan. "Cancionero Popular Cuyano". Mendoza, Ediciones del Canto Rodado.
- FERNÁNDEZ LATOUR DE BOTAS**, Olga, **QUEREILHAC DE KUSSROW**, Alicia. "Atlas Histórico de las Culturas Tradicionales de Argentina" Bs. As. Ed. Oikos.
- ARICÓ**, Héctor. 1995. "Composición Coreográfica". Bs. As. Distribuidora Maya.
- ARICÓ**, Héctor. 1997. "Tango Tradicional". Bs. As. Todocopia.
- MOYA**, Ismael. "Didáctica del folklore" Bs. As. Ed. Fabril.
- RODRÍGUEZ**, Alberto. 2002. "Cancionero Cuyano" Bs. As. Ed. Del Arquetipo.
- RODRÍGUEZ**, Alberto y **MORENO DE MACIA**, Elena. 1991. "Manual del Folklore Cuyano". Mza. Ediciones Culturales de Mza.
- VEGA**, Carlos. 1975. "El origen de las danzas folclóricas" Bs. As. Ed. Ricordi.