

INCOLBALLET
Instituto Colombiano de Ballet Clásico

**FORMATO PLAN DE ÁREA
INCOLBALLET**

CÓDIGO: FO-FN-78

VERSIÓN: 01

VIGENCIA: Julio 18 de 2019

PÁGINA: Página 1 de 14

PLAN DE ÁREA Y CREACIÓN DANZARIA

Asignaturas: Danza contemporánea y Creación Danzaria

GRADOS DE

I Año DANZA NACIONAL, I DE FOLCLOR (6°)

II DANZA NACIONAL, II DE FOLCLOR (7°)

III Año DANZA NACIONAL, III DE FOLCLOR (8°)

IV Año DANZA NACIONAL, IV FOLCLOR (9°)

V Año (8vo), DANZA NACIONAL, V DE FOLCLOR (10°)

VI Año (9no), DANZA NACIONAL, VI DE FOLCLOR (11°)

2020

INCOLBALLET
Instituto Colombiano de Ballet Clásico

**FORMATO PLAN DE ÁREA
INCOLBALLET**

CÓDIGO: FO-FN-78

VERSIÓN: 01

VIGENCIA: Julio 18 de 2019

PÁGINA:Página 2 de 14

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

1. ESTRUCTURA CONCEPTUAL

1.1 Enfoque Pedagógico

1.1.2 Referentes Teóricos

1.1.3 Modelo Pedagógico

1.2 Objeto de estudio de la asignatura

1.2.1 Perfil de entrada y salida del estudiante

2. OBJETIVOS Y METAS

2.1 Objetivo General de la asignatura

2.2 Metas de aprendizaje por grado

3. PLAN DE APOYO PARA ESTUDIANTES CON DIFICULTADES EN SUS PROCESOS DE APRENDIZAJE

4. BIBLIOGRAFIA.

INCOLBALLET
Instituto Colombiano de Ballet Clásico

**FORMATO PLAN DE ÁREA
INCOLBALLET**

CÓDIGO: FO-FN-78

VERSIÓN: 01

VIGENCIA: Julio 18 de 2019

PÁGINA: Página 3 de 14

INTRODUCCIÓN

Incolballet en el 2020 cuenta con un programa de Danza Contemporánea que ha sido paso a paso construido por los docentes de esta asignatura, entre ellos algunos de los maestros que en principio desarrollaron talleres con los estudiantes. La creación de este programa fue necesaria debido a:

1. Que los estudiantes del programa de Danza Nacional se gradúan con una obra de danza contemporánea.
2. La importante participación de la asignatura en todos los programas de la institución.
3. La formación de un bailarín integral versátil y expresivo.
4. Brindar a nuestra comunidad una opción danzaría diferente para que los niños que comienzan el grado 6 de bachillerato puedan acceder a un bachillerato artístico que los forme como bailarines de danza contemporánea, teniendo en cuenta que la formación en ballet clásico comienza desde el grado 4 de primaria y así brindar una opción diferente de las que ofrece Incolballet como el ballet clásico y el folklore colombiano.

La Danza Contemporánea es definida por los expertos como un género que enfatiza el proceso de la composición sobre la técnica, incorporando distintas metodologías, disciplinas y herramientas como son la improvisación y ejercicios compositivos como algunos fundamentos de Rudolf Laban, Bartenieff, entre otros; las técnicas Graham, Cunningham, Horton, Limón y los estilos como Release, flaying low, contact dance permitiendo así que La mezcla de estas influencias genere mayor libertad y posibilidad de innovación tanto al coreógrafo como a los bailarines, llevando la creación al punto máximo.

Esta contribuye, según los teóricos, a las necesidades que hoy en día la escena requiere, no solo enfocado a los lenguajes tecnológicos corporales, sino también a los interpretativos, reflexivos e investigativos.

En Incolballet la historia del área de Danza Contemporánea realmente no es muy larga, pero ha sido de vital importancia para la formación de los estudiantes. Antes del año 2014, se desarrollaban talleres con coreógrafos que venían del exterior donde se impartían clases técnicas sobre diferentes estilos de Danza Moderna, y en algunos casos se aprovechaba la visita del coreógrafo invitado para la creación del montaje de grado, además en estos talleres se direccionaba la búsqueda de las diferentes posibilidades de movimiento que estarían ligados a la coreografía final.

Hasta este momento no existía el Área de esta especialidad, sin embargo, a partir del año 2014 se comienzan a trabajar sistemáticamente las asignaturas de Danza

 <p>INCOLBALLET Instituto Colombiano de Ballet Clásico</p>	<p align="center">FORMATO PLAN DE ÁREA INCOLBALLET</p> <p>CÓDIGO: FO-FN-78</p>	<p>VERSIÓN: 01</p> <p>VIGENCIA: Julio 18 de 2019</p> <p>PÁGINA: Página 4 de 14</p>
---	---	---

Contemporánea, Laboratorio y Creación Danzaria, con los bailarines en formación de V y VI año del programa de Danza Nacional y VII y VIII año del programa de Ballet Clásico.

En el año de 2016 el área se consolida, ya que se cuenta con un equipo sólido de maestros y se comienzan a redactar los documentos legales correspondientes de esta especialidad.

Hoy en día el programa de Danza Contemporánea cuenta con un Plan de área establecido y unos Planes de Aula por grado como se podrá ver a continuación.

1. ESTRUCTURA CONCEPTUAL

1.1.1. Enfoques pedagógicos

Como el área de danza contemporánea tiene como propósito formar bailarines versátiles, capaces de afrontar los procesos de renovación de la Danza y sus diferentes estilos, graduando bailarines creadores, investigadores e intérpretes, con conocimientos técnicos, corporales y escénicos.

El enfoque pedagógico que se implementa está basado en los fundamentos y principios de la técnica de Martha Graham quien es una de las máximas exponentes de la danza Moderna y creadora de la técnica que lleva su nombre; donde se encuentran claramente diferenciados cada principio técnico y cada paso con su vocabulario específico. Para luego ir implementando los estilos más contemporáneos como el release, flaying low, improvisación de contacto en los grados medios y superiores. Trabajando así de manera disciplinada el alineamiento natural del cuerpo y el uso eficiente de la energía para expandir las posibilidades de expresión.

Otros pioneros de la danza moderna en América serían Merce Cunningham, José Limón.

También, contamos con Trisha Brown y Steve Paxton, quienes consideramos como los principales exponentes de los estilos release, flaying low y la improvisación de contacto en América.

1.1.2. Referentes Teóricos

Referentes Teóricos:

Martha Graham y su técnica:

Martha Graham coreógrafa, bailarina y pedagoga nacida en Pittsburg, Pensilvania el 11 de mayo de 1894)

Pionera y apostol de la danza moderna, Graham da un impulso extraordinario a la danza y contribuye a la formación de toda una generación de bailarines.

El conocimiento de la técnica Graham absolutamente necesaria en la formación de un bailarín de moderno-contemporáneo.

La aplicación de los principios de Graham constituye una técnica creando su vocabulario, donde se somete todo el cuerpo del bailarín. Esta técnica tiende a influir vida a cada gesto para que este continúe siendo un elemento vivo y auténtico.

Merce Cunningham:

Bailarín y coreógrafo nacido en Centralia, Whashington en el año de 1919.

Cunningham no inventa ninguna técnica de base como lo hizo Graham.

ÉL personaliza varias técnicas convirtiéndolas en su propia técnica, técnica rigurosa que utiliza para componer una coreografía desprovista de formalismo estructural; donde la principal particularidad de los movimientos de Cunningham, es que se sitúan en cualquier punto del espacio, que se producen en cualquier momento en el tiempo y que solo están afectados de una energía particular que caracteriza su impulso.

Cunningham se distingue de los otros innovadores del movimiento, por su modo de situar el movimiento en el espacio.

José Arcadio Limón:

Bailarín nacido en Culiacán, Sinaloa, el 12 de enero de 1908

La Técnica Limón en la danza moderna enfatiza los principios orgánicos de recuperación y caída, y de suspensión y sucesión. El movimiento de la respiración en el cuerpo, y la dinámica del peso del cuerpo durante el proceso creativo de una danza, también son primordiales en esta técnica.

En la Técnica Limón no es un sistema codificado como la Técnica Graham. No existen ejercicios ni secuencias de movimiento fijos. Limón pensaba que una técnica muy estructurada limita la creatividad. Por eso, se enfocó en crear métodos creativos que ayudan al bailarín a descubrir su manera única de expresar movimiento.

Trisha Brown:

Bailarina y coreógrafa nacida en Abeerden, Whashington en 1936

Trisha Brown es una prolífica coreógrafa, directora artística, bailarina y pintora que se ha convertido en una de las grandes referencias de la danza posmoderna. Sus investigaciones del movimiento físico en los años 60 retaron las percepciones que existían sobre la *performance* y su trabajo ha supuesto una revolución de la danza contemporánea, cambiándola para siempre.

Su obra y creaciones giran en torno a la búsqueda del puro movimiento (neutro, libre de asociaciones, finalidad o pantomima), y lo que empieza como una simple regla se va transformando en secuencias más complejas, convirtiendo el cuerpo humano en una escultura cinética que se mueve a través de un espacio al que, además, se va adaptando.

Steve Paxton:

Bailarín y coreógrafo de danza contemporánea nacido en Phoenix, el 21 de enero de 1939

Comenzó sus estudios de danza en Tucson y los continuó en Nueva York con Martha Graham, Robert Dunn, José Limón y Merce Cunningham. Fue uno de los miembros fundadores del Judson Memorial Church de Nueva York, donde presentó la mayoría de sus coreografías,

En 1972 inició el sistema de improvisación conocido como “Contact Improvisation basado en el movimiento corporal y su relación con el espacio y la energía. A partir de 1974 formó parte del grupo Grand Union, fundado por Yvonne raider y Trisha Brown entre otros.

El objeto de estudio del Área de Danza contemporánea es:

1. El trabajo corporal consciente del bailarín en formación
2. El lenguaje artístico del movimiento.

Los objetos de estudio de esta disciplina son:

- La técnica y sus estilos
- Ritmo
- Coordinación
- Captación
- Ejecución
- Sensibilización
- Improvisación
- Composición
- Coreografía / montaje
- Interpretación.

1.1.3 Modelo Pedagógico:

En nuestro plan de área hemos implementado dos modelos pedagógicos que nos han permitido desarrollar las competencias de los bailarines en formación:

Modelo tradicional cuyo propósito es transmitir una serie de conocimientos. Este modelo propone una metodología memorística y la repetición continua de la información, haciendo uso estratégico, de la observación silenciosa y minuciosa de los estudiantes; mientras que el rol protagónico recae en el maestro quien demuestra y explica las sensaciones corporales (búsqueda individual del estudiante) los objetivos estudiante no es el de un espectador pasivo, pues debe intentar, expresar ideas, buscar soluciones, probar una y otra vez porque tiene claro que se aprende haciendo. Los procedimientos técnicos y las destrezas suelen ser bien aprendidos bajo esta metodología a un nivel procedimental. Es importante anotar que estos modelos que utilizamos hoy en día en las clases han sufrido modificaciones relacionados con el trato cordial y respetuoso hacia el estudiante, y hay alguna posibilidad de participación de este.

1.2. **Objeto de estudio de la asignatura**

El objeto de estudio de Danza Contemporánea y Composición Coreográfica, está organizado en 6 años de estudio desde 6to grado de bachillerato (I año de Danza Nacional) hasta el grado once (VI año de Danza Nacional). Dicho programa está dividido en dos etapas:

Etapa uno: 6to a 8vo. (I año a III año)

Etapa dos: 9no a 11no. (IV año a VI año)

Es importante anotar que en el grado noveno (IV año) se realiza el año de corte, donde los estudiantes son evaluados por un jurado.

1.2.1 **Perfil de entrada y salida del estudiante:**

En el programa de Danza Contemporánea deben cumplirse con requisitos específicos y deben realizarse pruebas de admisión en razón a que el ejercicio profesional de la danza requiere un somato tipo adecuado. Las pruebas de admisión para el programa de Danza Contemporánea constan de un examen donde se miden las diferentes capacidades físicas, este examen constituye la primera vuelta y es de carácter eliminatorio. En la segunda vuelta consta de tres partes la primera se mide la estructura anatómica, la segunda parte las capacidades físicas y la tercera las capacidades de creación y rítmica.

Proceso de admisión de estudiantes:

En el programa de Danza Contemporánea, las y los estudiantes deben cumplirse requisitos específicos y pruebas de admisión, las cuales se realizarán de la siguiente manera:

PRIMERA RONDA

En la primera ronda se evaluará la estructura anatómica y las capacidades físicas, en dicho examen el jurado se conformará por un número impar constituido por dos profesores de danza contemporánea y un tercer integrante que podrá ser un maestro de ballet o un preparador físico, también se contará con el apoyo de otro maestro encargado de demostrar y guiar al aspirante en toda la ejecución del examen (este último no evaluará). Este examen es de carácter eliminatorio, se evaluará en una escala de 1 a 100 donde el puntaje mínimo de aprobación será de 85 para las mujeres y 80 para los hombres.

Estructura anatómica

- Cuello
- Cadera
- Rodillas
- Pies (arco, empeine, releve)

- Proporción general (en este aspecto se mirará el peso adecuado para la especialidad)

Capacidades Físicas (Flexibilidad y elasticidad)

- Ranita (desde posición sentada con souplé (Inclinación del torso con la espalda recta hacia adelante) acostado boca arriba y boca abajo.
- Sentados en segunda posición torso delante.
- Split derecho e izquierdo y de frente.
- Arco.
- Flexibilidad ventral y dorsal (souple y cambre)
- Demi plie (pequeña flexión de rodillas) paralelo y abierto.
- Extensiones delante al lado y detrás.
- Salto en posición paralela.

SEGUNDA RONDA

En esta segunda ronda se evaluará la estructura anatómica y las capacidades físicas nuevamente, adicional a esto se hará una prueba de improvisación y folklore nacional.

En dicho examen el jurado se conformará por un número impar constituido por dos profesores de danza contemporánea y uno de folklore; también se contará con el apoyo de dos maestros encargados de demostrar y guiar al aspirante en toda la ejecución del examen, uno estaría a cargo de toda la parte física e improvisación y el otro maestro guiara los ejercicios de folklore (estos dos últimos no evaluarán). Esta prueba es de carácter eliminatorio y es donde se decidirá quienes son los aspirantes que cumplen con los requisitos para el ingreso a la institución.

IMPROVISACION (dirigidas y libres)

- Ajuste al tema
- Originalidad
- Creatividad

APROXIMACIÓN AL FOLKLORE NACIONAL

- Ritmo
- Coordinación
- Captación
- Ejecución

Nota: En el examen de improvisación se le podrá orientar una improvisación dirigida o libre (las temáticas a utilizar deben ser acordes a la edad de los niños que se presenten) En dicha estructura de folklore se realizarán ejercicios rítmicos

 <p>INCOLBALLET Instituto Colombiano de Ballet Clásico</p>	<p align="center">FORMATO PLAN DE ÁREA INCOLBALLET</p> <p>CÓDIGO: FO-FN-78</p>	<p>VERSIÓN: 01</p> <p>VIGENCIA: Julio 18 de 2019</p> <p>PÁGINA: Página 10 de 14</p>
---	---	--

Adicionalmente se realizarán pruebas diagnósticas en el campo de estudios generales y prueba psicológica. La descripción de este proceso, se incluye en el reglamento de evaluación y promoción que está expuesto en el capítulo 4 del PEI.

1.2.1 Perfil de salida del estudiante:

La Danza Contemporánea tributa según los teóricos de la danza a las necesidades actuales que la escena hoy requiere, no solo enfocado a los lenguajes tecnológicos corporales, sino también a los interpretativos, reflexivos e investigativos. La sistematización que se realizó en los años 40 en función a lo llamado danza moderna ayudó a los coreógrafos de esa época a tener entrenamientos adecuados para sus bailarines y sus propuestas artísticas, lo que devino en escuelas importantes de lo que hoy llamamos danza contemporánea, es importante tener este antecedente para poder entender la importancia de este programa, en el que ubicados en nuestro contexto social y la corporalidad colombiana de nuestros bailarines, podemos generar profesionales que sean capaces de enfrentarse a disímiles lenguajes técnicos de danza contemporánea y de esa manera desarrollarse en la escena nacional e internacional.

2. OBJETIVOS Y METAS

2.1 Objetivo General de la asignatura

Proporcionar los estudiantes las herramientas que contribuyen y enriquecen al desarrollo como seres humanos y como futuros bailarines profesionales, mediante: la disciplina, el rigor constante, la atención, la conciencia corporal, conocimiento del cuerpo, el auto-cuidado y buenos hábitos que enriquecen el proceso de aprendizaje como futuros artistas.

Objetivos específicos

- Ejecutar técnicas y diferentes estilos en danza contemporánea.
- Dominar y ejecutar las danzas del folclor colombiano.
- Dominar la historia de danza a nivel universal y nacional.
- Tener conocimientos musicales que aporten a la ejecución de la danza o la coreografía.
- Ser profesionales éticos y comprometidos con su realidad social.

2.2 METAS DE APRENDIZAJE POR GRADO:

(6°); I DE DANZA NACIONAL Y I DE FOLCLOR

- Consciencia de la correcta colocación del cuerpo.
- Reconocimiento de las partes del cuerpo y sus diversos movimientos.
- Desarrollo de la flexibilidad por medio de ejercicios de estiramiento.
- Juegos con enfoques específicos (Coordinación, captación, musicalidad, ritmo, interpretación).
- Apropiación del vocabulario técnico de la danza.
- Conocimiento de la estructura de su columna vertebral.
- Desarrollo de los movimientos naturales de locomoción y su importancia.
- Conocimiento de los niveles del espacio parcial y el total.
- Lograr la correcta colocación del pie, la presión y arrastre del mismo contra el piso en todos los movimientos que dependan de esta característica

(7°) II DANZA NACIONAL

- Intensificar el trabajo de concentración de forma consciente.
- Alcanzar mayor acondicionamiento muscular para las diferentes exigencias técnicas.
- Desarrolla mayor sentido musical y de ritmo en la ejecución de todos los ejercicios de la clase.
- Perfeccionar y controlar la postura básica del estudiante tanto estática como en movimiento.
- Perfeccionar el trabajo de contracción reléase en las diferentes posiciones, la pelvis como iniciadora del movimiento.
- Intensificar el trabajo de las espirales, torsiones, higt reléase, contracciones, reléase.
- Dominar el equilibrio a través de eje longitudinal del cuerpo sobre dos y una pierna en diferentes posiciones.

(8°) III DANZA NACIONAL

- Perfeccionar y controlar la postura básica tanto estática como en movimiento.
- Continuar con el trabajo de flexibilidad, elasticidad y fortalecimiento de los músculos de la espalda y piernas.
- Desarrollar el estiramiento de los músculos de las piernas y el torso.
- Relación de la acción rotatoria del torso sobre las piernas.
- Desarrollar el trabajo de cambios de niveles, direcciones y tiempos.

 <p>INCOLBALLET Instituto Colombiano de Ballet Clásico</p>	<p align="center">FORMATO PLAN DE ÁREA INCOLBALLET</p> <p>CÓDIGO: FO-FN-78</p>	<p>VERSIÓN: 01</p> <p>VIGENCIA: Julio 18 de 2019</p> <p>PÁGINA: Página 12 de 14</p>
---	---	--

- Iniciar el trabajo de giro sobre una pierna con contracción, espirales, torsiones, torso circular.
- Desarrollarla capacidad creativa a través de ejercicios dirigidos por el maestro.
- Trabajar la observación, crítica y la autocrítica.

(9°) IV DANZA NACIONAL.

- Consolidar la materia impartida con anterioridad.
- Realizar frases más complejas donde se utilice el piso, salida de este, giros, caídas etc.
- Ubicación de las diferentes partes del mismo, fuerzas de oposición, caída recuperación suspensión.
- Demostrar las posiciones paralelas y abiertas desde la articulación coxo-femoral.
- Uso y colocación de la espalda, fluidez de los movimientos y su vinculación con la acción respiratoria.
- Demostrar la importancia de la calidad del movimiento caída recuperación suspensión con piernas al aire (tilts).
- Intensificar el trabajo de los diferentes saltos en el espacio en el espacio, sobre dos piernas, de una a la otra y sobre una, incluyendo trabajo del torso en diferentes posiciones en el centro y fuera del mismo. Buscando altura, abertura y desplazamiento.

(10°); V DANZA NACIONAL

- Consolidar la materia aprendida en los años anteriores.
- Mantiene un físico adecuado a las exigencias de la danza.
- Perfeccionar las acciones de los movimientos sucesivos y simultáneos para un mayor logro de las capacidades coordinativas.
- Desarrollar el trabajo de cambios de niveles (entrada al piso y salida del mismo), direcciones y dinámicas con tiempos regulares e irregulares.
- Continuar en el perfeccionamiento del trabajo de fuerzas de oposición vinculado a la acción respiratoria en función del trabajo muscular.
- Trabajar la independización de las diferentes partes del cuerpo y la importancia del trabajo de las articulaciones.
- Trabajar las frases del piso. Fortalecimiento de los músculos del torso y trabajo de las espirales.
- Aplicar los conceptos contemporáneos científicos del espacio-tiempo y dinámica a través del estudio teórico-práctico.
- Continuar el desarrollo de la actividad creadora y la imaginación.

 <p>INCOLBALLET Instituto Colombiano de Ballet Clásico</p>	<p align="center">FORMATO PLAN DE ÁREA INCOLBALLET</p> <p>CÓDIGO: FO-FN-78</p>	<p>VERSIÓN: 01</p> <p>VIGENCIA: Julio 18 de 2019</p> <p>PÁGINA: Página 13 de 14</p>
---	---	--

VI (11°); VI DANZA NACIONAL.

- Consolidar toda la materia aprendida con anterioridad.
- Logra formas más complejas de las diferentes frases donde se combinarán de manera más complejas.
- Trabaja correctamente la mecánica de la respiración logrando el sentido del movimiento a plenitud en toda la clase.
- Continuar trabajando en el logro de las cualidades del movimiento.
- Logra la ejecución de combinaciones con un alto rigor artístico y técnico.
- Demostrar el desarrollo de las capacidades de concentración interior necesaria para alcanzar un alto nivel creativo.
- Lograr el conocimiento profundo del cuerpo y las posibilidades de movilidad que este ofrece.
- Desarrollar las capacidades, habilidades y destrezas para la improvisación y fijación del movimiento.

3. PLAN DE APOYO PARA ESTUDIANTES CON DIFICULTADES EN SUS PROCESOS DE APRENDIZAJE:

Se hará un seguimiento individual dentro de las clases para los estudiantes que presentan dificultades en el aprendizaje. Para ello se realizarán explicaciones teórico prácticas, acompañamientos en la repetición de los ejercicios, donde el estudiante tendrá la posibilidad de hacer las correcciones necesarias teniendo en cuenta el tiempo de su proceso individual.

4. BIBLIOGRAFIA.

- Danza educativa moderna. Rudolf VonLaban.
- Danza Moderna y contemporánea. Guillermo Márquez.
- El arte de componer una danza. Doris Humphrey
- La danza moderna. Jacques Baril.
- La canoa de papel. Eugenio Barba
- Sharing the dance: contact improvisation and american culture. Novack, C, J.
- Contact Improvisation: An introduction to a vitalizing dance form. Pallant, C.
- Body space image: Notes toward improvisation and performance. Tufnell, M. and Vaughan
- De Zúbiria, 1 (2006) Los Modelos pedagógicos. Hacia una pedagogía dialogante. Bogotá. Magisterio.
- Un enfoque pedagógico de la danza, de Mg, Mariela Ferreira.

INCOLBALLET
Instituto Colombiano de Ballet Clásico

**FORMATO PLAN DE ÁREA
INCOLBALLET**

CÓDIGO: FO-FN-78

VERSIÓN: 01

VIGENCIA: Julio 18 de 2019

PÁGINA:Página 14 de 14