

CONTENIDO

1. Formación de espectadores
2. Análisis, reflexión y apreciación argumentada de la danza en escena
3. Registro y valoración de la experiencia dancística

Datos de ubicación

Programas de estudio danza clásica, contemporánea, española y regional mexicana V

Unidad 3 “Danza en escena”

Tema: Apreciación crítica de la danza

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.

Objetivos

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 la danza en el ámbito escénico.

Contenido 1 Formación de espectadores

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.

Asistir a una función de danza en cualquiera de sus especialidades, 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 todo esto 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 Regional Mexicana en el escenario puede ofrecerte.

Actividad detonadora

La danza, como cualquier manifestación artística, tiene la finalidad de comunicar y al respecto hay un sinnúmero 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, ¿y 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? Inventar 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 estos cuestionamientos 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.

Contenido 2 .Análisis, reflexión y apreciación argumentada de la danza en escena

Introducción al tema

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 pues los sentidos se disponen a dejarse cautivar, 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 otros 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 a la obra en sí; al observarla hay que considerar lo anterior.

Ahora bien

- ¿Qué es lo que podemos observar?
- ¿Cuáles son las partes del todo que constituyen la creación de los montajes coreográficos?

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

- **Ejecución-interpretación**
 - técnica
 - estilo
 - 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

cualquier espectáculo dancístico 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 queremos observar
2. Observar 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 que quede más claro te proporcionamos algunos conceptos que te ayudarán a comprender mejor este tema.

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.

Contenido 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, 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 la danza cuando ésta es interpretada sobre un escenario.

- **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.

- **Crónica**

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

- **Relato**

Existen distintos 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 que puede tratarse con detalle aunque de forma concisa. Mediante el relato puedes transmitir las experiencias que hayas vivido y tus reflexiones en torno a ellas, puedes describir, explicar y argumentar. El relato puede ser objetivo o subjetivo y su estructura suele consistir en planteamiento, nudo y desenlace.

- **Medios audiovisuales**

Seguro que esta opción te parecerá muy familiar y accesible porque está presente en el día a día pero, vamos a desmenuzar 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, permiten también la expresión de vivencia personales de forma creativa, los mensajes pueden transmitirse de manera masiva, inmediata o simultánea y pueden ser almacenados para reproducirse las veces que sea necesario, en algunos casos resultan interactivos y pueden superar la distancia y el tiempo y generan obras que pueden ser reproducidas 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 y no te olvides de que si usas el trabajo que otros han elaborado, debes darles el crédito que merecen. Los medios audiovisuales que actualmente se usan en mayores proporciones 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

- **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 clara y su contenido debe responder a los fines informativos para los que se requiere su elaboración.

Los datos que sugerimos incluir son los siguientes :

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)
7. Fecha de presentación
8. Lugar de presentación
9. Hora de presentación

Toma en cuenta que puedes realizar los ajustes que necesites.

Fuentes

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.

Referencias

in S SlideShare. (2014). *Guía para elaborar la bitácora del cte*. Recuperado de <https://es.slideshare.net/mery11111969/guia-para-elaborar-la-bitacora-del-cte-37729226>

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

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

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>

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

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

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

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>

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

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