

Departamento: **Artes**

Asignatura: **Expresión Corporal**

Nivel: **1º año**

Duración del curso: **anual**

Carga horaria: **2 hs cátedra semanales**

Profesores a cargo: **Jazmín García Sathicq, Diana Rogovsky, Cecilia Coleff y Andrea Hamame**

I. FUNDAMENTACIÓN

Nuestra propuesta se basa en la idea de pensar el arte como medio de comunicación, expresión y conocimiento. Como lo propio del arte es su capacidad para construir discursos poéticos y elaborar lenguajes metafóricos, deseamos que se ofrezca como una práctica y conceptualización no excluyente y accesible para todas las personas en un contexto democrático. Desde el trabajo específico en lo disciplinar, entonces, buscaremos la producción de materiales de movimiento y su organización para favorecer la inclusión, la comunicación, la diversidad en el campo expresivo y de la significación sin apelar a la repetición de modelos excluyentes.

En el caso de la expresión corporal los componentes de cuerpo, espacio, tiempo y energía serán el medio y materia que abonarán la especificidad de nuestro trabajo.

En el desarrollo actual de las artes escénicas, los discursos del cuerpo y el movimiento resultan sustanciales para la elaboración de las construcciones creativas, de modo que es un cruce de estas técnicas lo que permitirá situarnos en un contexto actual de interpretación y lectura de los fenómenos estéticos de este campo, así como de los que frecuentemente se observan en medios masivos de comunicación, tan importantes en la actualidad. Pero también, el sujeto está atravesado en su cuerpo y su movimiento por multiplicidad de factores que inciden en los modos del cuerpo en su devenir social.

Su historia, su familia, su educación van dejando huellas y demarcan sus modos del cuerpo. En este espacio, dichos modos se harán conscientes, se observarán, se respetarán y se podrán elaborar, reelaborar y re-significar a partir del recurso a lo lúdico, a las técnicas de improvisación, exploración y producción que guiarán el trabajo y permitirán el fortalecimiento de las distintas identidades y la puesta en común de terminologías, problemáticas, posibilidades y operaciones constructivas.

Sabemos que la adolescencia reviste características propias a tener en cuenta. El enriquecimiento de la imagen corporal y del esquema corporal constituye uno de los aspectos preponderantes a fortalecer. En el momento de ingreso de los alumnos, en su primer año, el trabajo en común, la construcción grupal en la que cada sujeto se inscribe resulta una herramienta fundamental para la integración que abordaremos desde nuestro enfoque.

Esta propuesta resulta del encuentro de docentes con distintas formaciones, experiencias y trayectorias, por lo tanto, nos proponemos articular y dar cuenta de esta diversidad existente al interior de la cátedra como factor de enriquecimiento, intercambio y diálogo en lo disciplinar.

II. OBJETIVOS

Estimular la relación de los alumnos con sus cuerpos y con los del de sus compañeros, con el fin de que registren sus posibilidades y dificultades corporales en el movimiento.

Comprender las posibilidades y potenciar los recursos del cuerpo como instrumento de expresión y comunicación.

Promover el aprendizaje y la comprensión de los elementos constitutivos del lenguaje corporal: cuerpo, tiempo, espacio y energía, sirviéndose de ellos como ejes organizadores para adquirir nuevas habilidades corporales y de movilidad.

Incentivar la actividad lúdica como forma de aprendizaje.

Promover el trabajo en grupo, el respeto por los compañeros y la escucha en pos de la construcción de un clima áulico adecuado para el trabajo.

Estimular la imaginación y la capacidad de simbolización, con el fin de ampliar y enriquecer la capacidad de comunicación y la creatividad.

Fomentar el respeto y la valoración ante las distintas producciones y expresiones coreográficas propias, del grupo o del entorno.

III. CONTENIDOS

La secuenciación de los contenidos no pretende determinar un orden cronológico estricto

Espacio y tiempo:

Espacio personal, parcial, total y compartido.

Diferenciación de niveles y estructuración de la noción de frentes para el movimiento.

Elementos espaciales: líneas, trayectorias y diseños espaciales.

Registro y aplicación de trayectorias en diseños elaborados por los alumnos.

Tamaños, volúmenes, tridimensionalidad.

Tiempo: el ajuste del movimiento a parámetros temporales de velocidad, duración, simultaneidad, alternancia. Con y sin estímulos externos (música, palabra, otros).

Energía: Grados de fuerza. Ajustes de tono muscular. Calidades de movimiento.

Tono muscular. Registro de los opuestos: tensión – distensión.

Registro corporal: Autopercepción. Registro, organización y análisis de las sensaciones y percepciones corporales en función del desarrollo de una conciencia general y diferenciada del cuerpo.

Esquema e imagen corporal: desarrollo de trabajos para reconocer y enriquecer la imagen del propio cuerpo.

Percepción del cuerpo en quietud y en movimiento.

Los apoyos corporales: registro de apoyos globales y focalizados en quietud y en movimiento.

Exploración de las posibilidades de movimiento del propio cuerpo y observación de las exploraciones y posibilidades de los otros.

Composición: La relación de los elementos constitutivos del movimiento cuerpo, espacio, tiempo y energía.

La improvisación desde los elementos constitutivos del movimiento. La improvisación a partir de diferentes estímulos: objetos, fragmentos musicales, imágenes plásticas, audiovisuales, textos literarios.

La organización y producción de composiciones de movimiento sencillas individuales o grupales.

Modos de organización y montaje: selección, superposición, secuenciación, alternancia, repetición, variación, etc.

Análisis de los discursos corporales. Producción y recepción. Interpretación.

IV. METODOLOGÍA DE TRABAJO

Las clases serán vivenciales y estarán centradas en el hacer. La metodología está basada en el juego.

Utilizamos las actividades lúdicas como motores en la construcción de conocimiento ya que éstas necesitan de la interrelación social, puesto que el conocimiento se construye “con otros”. “La capacidad de jugar siempre está acompañada de la manifestación del pensamiento, de la creatividad, de la imaginación, del descubrimiento del otro. Encausa precisamente la necesidad de expresión a través del cuerpo en un aquí y ahora junto a la palabra en un espacio y tiempo determinados”¹. Lo que el juego permite es la liberación de la tensión que generan los conflictos, mediante una solución posible. Esto permite que los alumnos al momento de la reflexión ejerciten su actitud crítica. Junto con la reflexión se pretende que los alumnos incorporen el vocabulario técnico pertinente.

En la instrumentación de esta metodología de clase diferenciamos tres etapas.

Una primera etapa de juegos de integración, desinhibición y confianza grupal teniendo en cuenta que el grupo se forma.

Una segunda etapa apoyada en los valores de confianza y respeto construidos que les permita explorar sus capacidades individuales.

La última etapa que tiene como objetivo la composición con el otro.

Se recurrirá a mostraciones, pautas dadas verbalmente y ejercitaciones persistentes.

Se utilizará material complementario para propiciar la improvisación, la composición y el análisis.

V. EVALUACIÓN

Por su característica vivencial, la evaluación de la parte práctica, la experiencia personal y grupal de lo vivenciado y la conceptualización teórica son esenciales para la comprensión y reflexión de la asignatura.

Es importante y necesaria por ello la participación activa del alumnado en la misma.

La evaluación será continua, individual y grupal, guiada por la coordinación y reflexión docente sobre 1 Juego y creatividad en la escuela. Ziperovich (compilador) S. Cona. Editorial Educando Ediciones. 2005. Pág. 90. cada experiencia y ejercicio realizado. Se llevará a cabo mediante el uso de la técnica de observación, análisis y reflexión de la práctica para comprender y conceptualizar los contenidos básicos de la expresión corporal, la terminología técnica apropiada y la experiencia individual y grupal.

No se evaluará sólo el resultado de la producción en sí misma, en lo referente a la adquisición de habilidades, sino el proceso y el desempeño individual y actitudinal del alumno frente al trabajo en clase, su capacidad creativa, crítica y su disposición frente al trabajo.

Se valorará:

La experiencia práctica y reflexiva del alumno en la realización de los ejercicios.

La comprensión y asimilación de los conceptos y contenidos, el dominio de los aspectos básicos de la materia, así como el uso de la terminología técnica específica.

Las aportaciones individuales y en grupo en relación a los contenidos tanto teóricos como prácticos de la asignatura.

La valoración y el respeto del trabajo personal y del otro, en relación a los códigos y normas establecidas que rigen el desempeño de los ejercicios y de la clase.

La implicación del alumnado en la asignatura: participación, colaboración, interés.

VI. RECURSOS AUXILIARES

Uso de música, sonidos, imágenes audiovisuales, imágenes pictóricas, poesía, texto dramático, varillas, elásticos, instrumentos musicales, objetos (papel, tela, cartones, colores, espejo, cintas, aros, etc.), que traerá el profesor, brindará la institución y/o aportará el alumnado a pedido del docente.

Diverso material que se utilizará como estímulos, resorte y disparador con los que abordar los contenidos de la materia y los respectivos ejercicios y experiencias.

VII. BIBLIOGRAFÍA

Falcoff, L. (1995) *¿Bailamos? Experiencias integradas de música y movimiento para la escuela*. Ricordi, Bs.As.

Freire, Paulo. (1999) *Pedagogía de la autonomía*. Siglo XXI, Bs. As.

Gadamer, Georgs (1998). *La Actualidad de lo Bello, El arte como juego, símbolo y fiesta*. Editorial Paidós, España.

Holovatuck, Jorge y Astrosky, Debora. (2009) *Manual de juegos y ejercicios teatrales*. Editorial Atuel. Argentina.

Kalmar, Débora (2005) *¿Qué es la Expresión Corporal?* Lumen, Bs. As.

Laban, Rudolf; *Danza Educativa moderna*. Paidós, España, 1970.

Langer, Susanne. (1996) *Los problemas del Arte, diez conferencias filosóficas*. Infinito, Bs. As.

Merleau-Ponty, Maurice. (2002). *El mundo de la percepción*. Fondo de cultura Económica, Buenos Aires.

Lecoq, Jacques. (2001) *El cuerpo poético*. Ed. Cuerpo Propio. Santiago de Chile.

Pavis, Patrice (2000). *Análisis de los Espectáculos: Teatro, mimo, danza, Cine*. Editorial Paidós, Buenos Aires.

Read, Herbert. (1955) *Educación por el Arte*. Paidós, Bs. As.

Stokoe, Patricia y otro. (1994) *El proceso de la creación en arte*. Almagesto, Bs. As.

Stokoe, Patricia. (1987) *Expresión Corporal: arte, salud y educación*. Ed. Humanitas-ICSA, Bs. As.

Von Laban, Rudolf. (1997) *Esfuerzo y Forma*. University of Arts. Philadelphia. Traducción de Silvana Cardell.

Ziperovich, Pablo (compilador). (2005) *Juego y creatividad en la escuela*. Educando ediciones. Córdoba, Argentina.