

DANZA CLÁSICA

¿Qué es?

La danza clásica encuentra sus orígenes en las danzas y los tratados del Renacimiento y el Barroco. En 1661 se crea en Francia la Real Academia de la Danza, estableciéndose las cinco posiciones y el “en dehors” como fundamento técnico. Con el transcurso de los siglos el lenguaje y la técnica evolucionarán con las nuevas concepciones estéticas. Grandes maestros e intérpretes de toda Europa contribuirán a su desarrollo, siendo embajadores de las distintas naciones. La danza clásica es una manifestación artística que se vincula al nacimiento de la concepción de Europa. En el S.XIX, reformadores como Noverre consiguen que la danza sea considerada una manifestación artística relevante e independiente. Este es el siglo de los “Ballets Blancos” y del virtuosismo de los “Ballets Rusos de Tchaikovski”. Los S. XX y XXI traerán nuevos lenguajes y la danza clásica realizará un sincretismo con ellos.

La danza clásica llamada también danza académica, se posiciona como lenguaje universal que sirve de formación básica y de entrenamiento para bailarines de otros géneros y estilos, por ello es fundamental su presencia en las escuelas. Su enseñanza es necesaria para preservar un patrimonio artístico y cultural.

Objetivos

1. Presentar la danza clásica como lenguaje y género dancístico perteneciente a nuestro patrimonio cultural.
2. Aprender los principios técnicos básicos de la danza académica y la colocación corporal necesaria para ejecutarla. Conocer cómo se desarrolla una clase de danza académica (barra y centro) y su secuenciación, adecuando los ejercicios a los de distintos niveles.
3. Reconocer el vocabulario específico de la danza clásica. Aprender los pasos, las posiciones, así como la forma de ejecutarlos, entendiendo que el lenguaje de la danza clásica se articula de unidades mínimas de significado a otras mayores con una sintaxis y una semántica propias.
4. Percibir la importancia de la respiración en la ejecución de los movimientos y reconocer la importancia de la concentración previa a la interpretación artística como punto de partida para una correcta ejecución.
5. Disfrutar de las herramientas que esta técnica nos posibilita para utilizarlas como medio de expresión. Dejar espacio para la improvisación y la creatividad.
6. Sentir la música como elemento de concentración, ayuda a la memorización del ejercicio, a la motivación y al desarrollo de la expresividad. Aprender a contar la música para la realización de los ejercicios y las coreografías.
7. Realizar trabajo coreográfico en el aula. Participar en actuaciones programadas, para tener contacto con el espacio escénico.
8. Desarrollar actitudes de respeto y colaboración entre los alumnos.

9. Incentivar el deseo por ver espectáculos de danza, así como de conocer más sobre su historia y sus manifestaciones. Participar de las actividades pedagógicas programadas como visitas a exposiciones, video-conferencias, encuentros con escuelas....., que completen su formación integral.

Contenidos conceptuales

1. Colocación corporal correcta de la danza académica: buen apoyo de los pies, rotación en dehors de las extremidades inferiores desde las caderas, colocación de la cintura pélvica y de la cintura escapular, elongación de la espalda, colocación de las extremidades superiores, cuello y cabeza.
2. Vocabulario básico académico de pasos y posiciones.

Pasos básicos de la barra:

- a) Plies y grand plie en las cinco posiciones.
- b) Cambrés en diferentes direcciones.
- c) Battement tendu y jeté.
- d) Ronde jambe a terre y en l'air.
- e) Battement frappé, petit battement.
- f) Battement fondu.
- g) Adagio con developpés y enveloppés en distintas direcciones y pie en la barra.
- h) Grand battement.

Variaciones básicas del centro:

- a) Adagio y port de brass trabajando las diferentes posiciones: Croissé, effaccé, écarté, en face, epaulment..
 - b) Variaciones de tendues, de degages, de rond de jambe...combinados con temp lie, pas de bourré, pas de vasque...
 - c) Iniciación a los giros: Pirouete en dehors y en dedans, piques, soutenuium deboulé...
 - d) Variaciones de pequeños saltos: Changement, assenblé, échappé, soubresaut, glisade, jetes..
 - e) Variaciones de saltos medianos: Sissonné, temps leve en diferentes posiciones, temps de flèche, ballones, ballote...
 - f) Iniciación a los grandes saltos.
3. Exposición teórica de contenidos sobre historia de la danza, coreógrafos y bailarines, espectáculos actuales, valor social y pedagógico.

Contenidos procedimentales

1. Ejercicios técnicos, posiciones, movimientos y secuencias de movimientos, que permiten utilizar el lenguaje de la danza clásica. Los ejercicios de la barra y el centro se ejecutaran con la secuencia lógica de la danza académica, (orden presentado en los contenidos conceptuales). Las variaciones del centro presentaran mayor complejidad sintáctica a medida que aumente el nivel conceptual de los alumnos sobre el lenguaje académico.
2. Trabajo de memoria corporal. Memorizar secuencias de movimiento de menor a mayor complejidad.

3. Trabajo espacial de direcciones y trayectorias.
4. Expresión artística a través de las herramientas que posibilita la técnica clásica y la improvisación.
5. Percepción de los intervalos del tiempo de la música en la construcción del ejercicio. La música como elemento de concentración, ayuda a la memorización del ejercicio, a la motivación y al desarrollo de la expresividad.
6. Trabajo coreográfico.
7. Actividades pedagógicas, que complementan y refuerzan una formación más integral: Salidas a espectáculos de danza, exposiciones, conferencias, encuentros con otras escuelas...

Contenidos actitudinales

1. Respeto por el trabajo personal realizado y por el de la persona que asume la dirección.
2. Dinámicas que favorezcan el respeto entre compañeros y el compromiso con el grupo.
3. Reconocimiento y valoración de las posibilidades que nos ofrece el cuerpo así como sus limitaciones, valorando el esfuerzo para progresar.
4. Participación en las actividades dentro y fuera del aula.
5. Deseo por conocer más sobre la danza: su historia, sus valores, espectáculos actuales...

Estrategias metodológicas

1. Desarrollar la conciencia corporal comenzando con ejercicios en el suelo previos a la posición vertical, para entender las posiciones que se trabajaran luego en la barra y en el centro. Se atenderá especialmente a la movilidad articular, a la flexibilidad y fortaleza muscular que favorezca la colocación específica de la danza académica, como es el trabajo del en dehors de caderas, la flexión y extensión de rodillas, articulación de los pies
2. Presentar los pasos básicos que se realizan en la barra, así como su secuenciación explicando la lógica de este desarrollo para conseguir posteriormente la realización de pasos en el centro y comprender la articulación del lenguaje académico. Realizar pequeños dictados para valorar el aprendizaje.
3. Trabajar pequeñas variaciones adaptadas al lenguaje aprendido, para desarrollar la memoria corporal y la coordinación, así como el sentido musical y rítmico de las mismas.
4. Realizar ejercicios con diferentes trayectorias espaciales (líneas, diagonales, círculos), así como el trabajo en grupo para lograr cohesión y entender la importancia que tienen los demás cuando estamos realizando una coreografía. Comprender que su trabajo repercute en el de los demás.
5. Dinámicas lúdicas especialmente con los más pequeños para que encuentren motivación para expresarse sin inhibiciones y sentir que la danza les permite un medio de expresión a través del cuerpo.
6. Realizar montajes coreográficos que sean accesibles a la mayoría de los alumnos, para que teniendo una meta cercana tengan la satisfacción de alcanzarla.
7. Animar a los alumnos a asistir a las salidas propuestas ya sean como espectadores o como participantes, haciéndoles ver que forma parte de su aprendizaje.

Materiales

1. Aula con suelo con cámara de aire.
2. Espejos en una pared del aula.
3. Barras alrededor del aula (preferiblemente fijas en suelo o pared), de ser móviles lo ideal es que tuvieran un sistema de movilidad que permitieran su fácil manejo, ya que los alumnos pequeños no puede con ellas y hay que movilizarlas durante la clase.
4. Equipo de música, lector de CD y USB (para poder optimizar recursos).
5. Vestuario para funciones (renovable al menos cada 5 años).
6. Aros, telas, gomas, pañuelos... como material didáctico del aula.