Documentos Equipo de trabajo, no copiar ni publicar sin autorización. Gracias.

TEMA	**PROPUESTA METODOLOGICA ATENEO RED DE DANZA**
PROCESO	***RED DE DANZA LOTE 1***
ENTIDAD	***CORPORACION ATENEO PORFIRIO BARBA JACOB***
ENFASIS	***LABORATORIOS DE CREACIÓN EN DANZA Y UN LABORATORIO BASE EN DANZA CON ÉNFASIS EN EXPLORACIÓN EN DANZA LIBRE – EXPERIMENTAL Y CREATIVA.***

1- PROCESO DE FORMACIÓN – CREACIÓN: TERRITORIOS CORPORALES

¿De qué hablamos cuando hablamos de *EXPLORACIÓN EN DANZA LIBRE – EXPERIMENTAL Y CREATIVA*?

La Danza experimental es el laboratorio de la época actual, con técnicas y herramientas no convencionales que desafían los límites de la Danza tradicional, no se adhiere a reglas estrictas establecidas o preestablecidas, es libre en la exploración de diferentes técnicas, estilos y movimientos, puede fusionar elementos contemporáneos con elementos modernos de diferentes ritmos o Danzas, es donde se puede utilizar el cuerpo como una herramienta de comunicación para transmitir emociones ideas y conceptos a través del movimiento.

La fascinante historia de la Danza experimental se remonta a principios del siglo XX, cuando artistas como Isadora Duncan y Martha Graham comenzaron a cuestionar las técnicas y movimientos tradicionales de la Danza. Estos pioneros buscaron nuevas formas de expresión corporal, incorporando elementos de improvisación, gestos emocionales y movimientos no convencionales.

la Danza experimental continuó evolucionando, influenciada por diferentes movimientos artísticos y culturales. En la década de 1960, por ejemplo, surgieron los artistas de la Danza postmoderna, quienes desafiaron aún más las normas establecidas, utilizando la improvisación y la ruptura de las estructuras tradicionales.

La Danza experimental también ha sido influenciada por la tecnología y la interdisciplinariedad, En la actualidad los bailarines experimentales utilizan proyecciones multimedia, instalaciones y música electrónica para crear experiencias inmersivas y multidimensionales.

Esta evolución de la Danza experimental ha llevado a la creación de nuevas técnicas y estilos de movimiento. Los bailarines experimentales exploran el movimiento del cuerpo de una manera única, buscando nuevas posibilidades y límites.

La Danza experimental puede ser desafiante y provocadora, pero también es una forma de Arte que permite a los bailarines y al público explorar nuevas formas de expresión y experimentar emociones de una manera diferente.

Referencia tomada de la Cajonera Circo y Danza
https://lacajoneracircoydanza.es/que-es-la-danza-experimental/

Desde la Corporación Ateneo trabajamos conjuntamente la Danza en los lotes 1 y 5 bajo la estrategia de la **Lúdica Recreativa.** El concepto de lúdico se refiere a la actividad que se realiza por diversión, sin un objetivo específico de producción o trabajo. Se trata de una práctica que tiene como fin el disfrute y el entretenimiento, y que puede realizarse en solitario o en compañía de otras personas, En conclusión, el concepto de lúdico es fundamental en nuestra vida cotidiana, ya que nos permite desarrollar nuestras habilidades sociales, emocionales y cognitivas, y nos ayuda a mantener un equilibrio emocional y psicológico. Por ello, es importante fomentar y promover el juego y la actividad lúdica en todas sus formas y manifestaciones.

"La historia de la recreación se remonta a la época de los primeros seres humanos, quienes utilizaban la danza y la música como una forma de entretenimiento. A lo largo del tiempo, la recreación ha evolucionado y se ha adaptado a los cambios sociales, culturales y tecnológicos". "La recreación ha sido parte de la historia de la humanidad desde tiempos inmemoriales. Aunque no se sabe con exactitud quién la creó, se cree que surgió como una necesidad natural del ser humano para buscar momentos de descanso y diversión en medio de las exigencias de la vida cotidiana" Algunos elementos de la recreación son: Las Rondas, Los juegos tradicionales, Los juegos callejeros y los juegos pre deportivos.
Fuente: https://conceptualia.es/cultura-y-sociedad/cultura/ludico/

Así mismo, **La Experiencias estéticas** dan sentido al laboratorio como proceso creativo, comprendiendo la experiencia estética como una manera que tiene el ser humano de encontrarse con el medio que lo rodea, el mundo, los fenómenos, las circunstancias y los objetos tanto naturales como creados por el hombre. Esta experiencia causa en quien la vive emociones y una especie de comprensión estética, Para llegar a dicha comprensión estética se hace necesaria una atención activa, apertura mental especial y una contemplación ausente de interés personal, La

experiencia estética surge de una respuesta a una obra de arte o a otros objetos estéticos. Para poder enumerar algunos ejemplos sobre este tipo de experiencia cabe recordar que una manera de comprenderla es a través de un enfoque integral. Esto es tener en cuenta no solamente el objeto, fenómeno o acontecimiento, sino también los procesos que se producen en una persona en particular. Estos procesos no son solamente biológicos, sino psicológicos e inclusive cognitivos. Lifeder. (10 de junio de 2021). Experiencia estética. Recuperado de: https://www.lifeder.com/experiencia-estetica/.

De esta manera, la Red de Danza articula las competencias ciudadanas como estrategia para relacionar el proceso creativo con las experiencias individuales de los participantes en sus contextos y realidades. Retomamos el concepto de competencia como **saber hacer**, donde se trata de ofrecer a los niños y niñas, adolescentes y jóvenes, las herramientas necesarias para relacionarse con otros de una manera cada vez más comprensiva y justa y para que sean capaces de resolver problemas cotidianos transformándolos en **Experiencias estéticas.** *"Las competencias ciudadanas permiten que cada persona contribuya a la convivencia pacífica, participe responsable y constructivamente en los procesos democráticos y respete y valore la pluralidad y las diferencias, tanto en su entorno cercano, como en su comunidad, en su país o en otros países".* (tomado de: https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-75768_archivo_pdf.pdf y de: https://hal.science/hal-02305098/document)

ESTRATEGIA DEL ÉNFASIS EN EXPLORACIÓN DE DANZA LIBRE – EXPERIMENTAL Y CREATIVA:

Desde La Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob como entidad coordinadora del énfasis en exploración en danza libre- experimental y creativa, se recogen los elementos más relevantes de las propuestas, aportes de la Coordinación y los Artistas Formadores de manera que se avance en un proceso de indagación de diversas miradas sobre el tema en cuestión a través de los Laboratorios de exploración, experimentación y creatividad libre.

Contribuiremos al fortalecimiento de la educación y la formación artística y cultural, incrementaremos las facultades y las destrezas propias del conocimiento artístico y cultural, El fortalecimiento de las personalidades locales, el desarrollo cognitivo, emocional y social. explorar sus emociones, desarrollar su ingenio, ser originales y creativos, Aportar al desarrollo sostenible de los territorios, democratizaremos la

formación artística y cultural en los territorios impulsando desemejanza, la inclusión, la revitalización de espacios culturales, promover los procesos de formación artística y cultural en comunidades, lo cual beneficia a los individuos a manera personal, sino que también fortalece el tejido social, promueve la diversidad cultural y coopera al desarrollo sostenible mediante el fortalecimiento de los territorios.

Reconocer el cuerpo como Hábitat y prioridad en el proceso de aprendizaje, con el objetivo de valorar la vida activa saludable en espacios y actividades propuestas desde la danza que les permitan el auto análisis con una perspectiva diferente a la vida cotidiana, utilizamos las técnicas diversas en danza dando una libre elección a los participantes, con qué ritmo se sienten más cómodos, si desean experimentar con un género nuevo, la fusión de diferentes técnicas en Danza, la mejora o fortalecimiento de lo que ya tengan construido y todo lo que ellos deseen plantear para llevar a cabo un buen proceso en los laboratorios, permitiendo obtener material para proyectar los grupos y sus productos artísticos que ya tengan calidad y sean aptos para mostrar en eventos de asistencia masiva ya sean públicos o privados, conjuntamente los productos artísticos contendrán las tradiciones de los territorios como memoria en una proyección artística con posibilidad de ser documentada, para la conservación de la futura memoria cultural de la ciudad.

En la metodología para cada laboratorio se tendrá en cuenta la etapa de desarrollo de la persona en relación a la formación experimental en Danza.

Etapas de desarrollo y educación en danza
Etapa sensoriomotora, desde cero a dos años
Etapa preoperacional, de 2 a 7 años.
Etapa de operaciones concretas, de 7 a 11 años.
Etapa de operaciones formales, de 11 a 15 años

En la etapa sensoriomotora (0-2 años), nos menciona Stinson, los niños y niñas manejan y aprenden acerca de la realidad a través de los sentidos y la actividad motora. Se observa como exploran movimiento, lo imitan, lo inventan y lo utilizan como medio para la solución de problemas. En los primeros cuatro meses ya se puede observar el placer sensorio motor, que es a su vez la fuerza que motiva danza en todas las edades. Surgen también en este momento movimientos parecidos o relacionados al baile y la representación simbólica, lo que da inicio a los principios del pensamiento. Por ejemplo, cuando el niño o niña utiliza el gesto de mover la mano para decir adiós y asocia el movimiento gestual con el acto de despedida. Es un momento en el que todavía existen limitaciones tanto sociales como de lenguaje.

En la siguiente etapa, la pre-operacional (2-7 años), aun no se observa el pensamiento lógico debido a cuatro factores que tienen implicaciones importantes para la enseñanza de la danza: el egocentrismo en el proceso de pensamiento; la concentración ("centration") o el enfocarse en un solo aspecto de la experiencia siendo incapaz de ver el panorama completo; incapacidad de usar transformación; y la incapacidad de revertir operaciones mentales.

Esto implica, por ejemplo, en el caso de la concentración, que los estudiantes en esta etapa puedan enfocarse en imitar una pose determinada de los pies, pero no puedan ver el panorama completo de como para llegar a esa posición es necesaria una determinada colocación de las caderas y otras partes del cuerpo. Esa incapacidad de ver la posición como una totalidad, puede llevar a la ejecución incorrecta de posturas y pasos aparentemente simples. Al final de esta etapa los estudiantes pueden coordinar distintos planos espaciales y temporales por medio del mecanismo de prueba y error ("trial and error").

Las cuatro limitaciones que mencionamos en la etapa pre-operacional ya han desaparecido para cuando los niños alcanzan los 7-11 años de edad, la etapa de operaciones concretas. En este momento ya pueden ver su propio comportamiento desde afuera y entender el punto de vista de los demás. Se pasa del juego simbólico a los juegos con reglas y se facilita el trabajo cooperativo. Los estudiantes ya pueden ver más de un aspecto de una misma experiencia a la vez y percibir las partes con relación a un todo. Pueden coordinar mentalmente dos dimensiones, por ejemplo, espacial y temporal, y solucionar rápido problemas como "viaja rápido hacia delante; luego cambia tanto la dirección como la velocidad". Un tercer elemento, como lo sería el nivel o la cualidad de movimiento, no lo podrían manipular sin experimentación, sino hasta el final de la etapa operaciones concretas.

Piaget apunta que en este período ya los niños y niñas hacen uso de puntos de referencias externos, de manera que ya pueden demostrar perspectiva espacial. También en este momento el mundo de la magia y la fantasía ha perdido interés en comparación con "lo real". Es por eso que se recomienda que las imágenes que use el maestro deben ser más concretas o relacionadas a la realidad más que a la fantasía.

Ya en la etapa de operaciones formales (11-15 años) los niños y niñas pueden solucionar problemas pensando en las posibilidades. Los estudiantes ya pueden crear composiciones de baile y preguntarse "que pasaría si…". De manera que se puede percibir mayor complejidad en el trabajo creativo y el dominio de hasta cuatro dimensiones distintas al mismo tiempo. En cuanto a la imitación de movimiento, los estudiantes ya son capaces en este momento de percibir multiplicidad de aspectos al mismo tiempo.

Fuente: https://www.dancelabpr.com/blog/etapas-de-desarrollo-y-educacin-en-danza

Técnicas de los ritmos

El ritmo es el elemento musical que marca la duración y el acento de los sonidos en una pieza musical. En la danza, el ritmo es el elemento que marca los movimientos y los tiempos. Para trabajar el ritmo en la danza, se pueden seguir diferentes estrategias.

Escuchar la música: Aprender a escuchar la música con atención es fundamental para poder sentir el ritmo y marcarlo con el cuerpo. Es importante prestar atención al tempo de la música y al sonido de los instrumentos que marcan el ritmo.
Moverse al ritmo de la música: Una vez que se ha escuchado la música con atención, es importante moverse al ritmo de la misma. Se pueden realizar movimientos simples al principio y, a medida que se va progresando, se pueden realizar coreografías más complejas.

Cantar la música: Cantar la música es una buena forma de aprender a sentir el ritmo y marcarlo con el cuerpo. Esto ayuda a interiorizar la música y a conseguir que los movimientos sean más fluidos y naturales.

Ejercicios para trabajar la coordinación y el ritmo en la danza.

Ejercicio de clapping: Se trata de un ejercicio en el que se marcan diferentes ritmos con las manos, alternando los sonidos de la palma y los dedos. Este ejercicio ayuda a mejorar la coordinación y el ritmo.
Ejercicio de escalera: Este ejercicio consiste en marcar el ritmo y hacer que los movimientos vayan siguiendo diferentes niveles de altura. Por ejemplo, se puede empezar con los brazos a la altura de la cintura y luego subirlos hasta la cabeza.

Coreografías con cambios de ritmo: Las coreografías que incluyen cambios de ritmo son una excelente forma de mejorar la coordinación y el ritmo. Es importante practicar estas coreografías varias veces para lograr un mejor control del cuerpo.

Fuente: https://bailarinas.org/blog/como-trabajar-la-coordinacion-y-el-ritmo-en-la-danza

2. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un proceso de formación – creación de E*xploración en Danza Libre – Experimental y Creativa* fortaleciendo competencias creativas, expresivas y ciudadanas en niños, niñas, adolescentes, jóvenes y algunos adultos que promuevan prácticas comunitarias intergeneracionales para el bienestar en los diferentes contextos barriales, desde un reconocimiento del cuerpo y el movimiento subjetivo y personal a través a través de un trabajo colectivo y la transmisión de técnicas del movimiento.

3. CONTENIDOS BÁSICOS:

Técnicas Dancísticas y elementos pedagógicos que se aplicaran para los laboratorios.

- Danza Contemporánea.
- Danza Urbana.
- Las técnicas de los ritmos
- Video danza
- lúdica recreativa
- Experiencias estéticas.
- Danzas teatrales
- Y otras experiencias que se puedan incorporar de acuerdo con el desarrollo de los laboratorios.

Danza Contemporánea
La danza contemporánea o danza moderna es un arte escénica surgida a finales del siglo XIX. Fue una reacción en contra de las formas clásicas de danza (especialmente el ballet clásico) y respondía a una necesidad cultural en Occidente de expresarse más libremente con la música y el cuerpo, La danza contemporánea se fundamenta en la técnica clásica, pero se distingue por la incorporación de elementos innovadores que desafían las convenciones establecidas en la danza clásica. En lugar de seguir las reglas preexistentes, la danza contemporánea introduce una expresión artística única y rupturista, Los movimientos se originan en la mente del bailarín y necesitan un contexto simbólico para conectar con la realidad, creando un puente entre la persona que baila y el mundo que la rodea
Fuente: https://concepto.de/danza-contemporanea/#ixzz8eSFfO9UC

Danza Urbana
La danza urbana es un conjunto Variado de estilos de baile que se caracterizan por ser muy llamativos y divertidos de practicar, además han tenido una gran aceptación por los amantes del baile convirtiéndose en una cultura muy representativa, El baile

urbano, también llamado baile callejero, urbana dance o street dance, es un conjunto de estilos de baile creados en ambientes fuera del estudio como parques, patios, calles, fiestas de barrio, discotecas, los cuales se caracterizan por la ejecución de movimientos muy claros y potentes, intercalados con movimientos más discretos que requieren una alta técnica. Una de las características más llamativas de los bailes urbanos es que se pueden bailar individualmente, en parejas o en grupos, permitiendo crear diversas coreografías.

El baile urbano se originó en el sur del Bronx, Nueva York, a principios del año 1970 como la forma no violenta que encontró la comunidad latina y afroamericana para resolver los enfrentamientos de pandillas y crear lazos sociales, además de ser una forma de expresión, desafiándose en la calle para ponerse al día con el ritmo con movimientos acrobáticos muy complejos. Hoy en día, se utiliza como expresión social de interacción con diferentes movimientos corporales, Los tipos de bailes urbanos que más se destacan son: el Hip Hop, Popping, Dance House, el Breaking, Uprocking, Liquid Dancing, Tutting, Waacking, Krumping, Comercial Dance, Dancehall, entre otros.

Fuente:https://dondefluirdanzas.com/danzas-urbanas-bailes-urbanos/#:~:text=El%20baile%20urbano,%20tambi%C3%A9n%20llamadobaile%20callejero,

VideoDanza

Un videodanza es una obra audiovisual en donde el lenguaje de la danza y el movimiento corporal dialoga con el lenguaje audiovisual, Hay que resaltar que no son registros de una danza en video, sino que danza y cámara establecen una relación simbiótica. En tales obras, La videodanza consiste en un nuevo género que surge de la unión y la fusión de la danza como arte y la tecnología, a través de la captura de imagen. De esta manera, dicho en otras palabras, se trata de una obra donde el lenguaje de la danza y el movimiento del cuerpo se juntan con el lenguaje audiovisual.

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Videodanza#Historia

Danzas Teatrales

La danza teatro es una forma de expresión artística que combina elementos de la danza y el teatro. A diferencia del ballet clásico, la danza teatro se caracteriza por su fuerte conexión con la realidad y su enfoque en la dramaturgia personal del coreógrafo.

La danza teatro es el tipo de danza en la que se desarrolla con gran magnitud los elementos expresivos que pertenecen al teatro. Ésta se origina en el expresionismo

alemán de principios del siglo XX. Incluye dentro de sus particularidades la representación de escenas, voces y sentimientos, La danza teatro fusiona la expresión corporal con elementos teatrales, ofreciendo una experiencia artística única. Sus variantes incluyen danza narrativa, danza dramática y otras formas que exploran la conexión emocional.

Características de la Danza Teatro.

Contrario al ballet clásico o también llamado danza clásica, la danza teatro está fuertemente referenciada a la realidad.
El concepto y termino de danza teatro se haya redactado en artículos y en obras que son parte del expresionismo alemán de los años 20. Estos materiales escritos intentaban alejarse de la jerga tradicional del ballet clásico.
La danza teatro no se considera parte de las expresiones artísticas del posmodernismo.
La parte más trascendental en la danza teatro es el contenido social, humano, filosófico e histórico que el coreógrafo puede transmitir y que forman parte de su dramaturgia personal y de su cosmovisión.

Fuente: https://www.tiposde.com/danza_teatro.html

CONTINUIDAD DE LABORATORIOS

- Laboratorio San Antonio de Prado, comuna 80.
  La propuesta metodológica de este laboratorio es fomentar la reflexión y sensibilización sobre el pensamiento y la práctica creativa de la danza para la pantalla (Videodanza). Utilizando como punto de partida los juegos tradicionales de la cultura colombiana, especialmente de Antioquia, se busca promover el reconocimiento del otro y desarrollar experiencias estéticas y de sensibilidad significativas.

Estructura de Cada Sesión:

1. Explicación de las actividades del día y sus objetivos.
2. Breve recordatorio de lo realizado, reflexionado y hallado en la sesión anterior.
3. Realización de uno de los juegos tradicionales de la cultura colombiana, especialmente de Antioquia como actividad lúdica, de contextualización, reflexión y enlace.
4. Realización de la Experiencia y Experimentación del Videodanza (Contenido Temático), desde cuatro (4) etapas básicas del proceso de Exploración-

Creación de la realización de Danza para la Pantalla: Desarrollo / Pre Producción / Producción y Postproducción.

5. Discusión y reflexión sobre las experiencias de la sesión.

- Laboratorio Llanaditas, comuna 8
  La propuesta metodológica es Brindar conocimiento desde el afro Hip Hop, para que los estudiantes continúen en sus procesos de formación en danza, creación coreográfica y circulación artística En la ciudad de Medellín priorizando la exploración y los juegos de calle. Promoviendo en los encuentros herramientas artísticas y reflexivas que permitan crear experiencias memorables y potentes para los estudiantes y futuros líderes de la comunidad.

- Laboratorio Gerencia Étnica, comuna 10.
  La propuesta metodológica del laboratorio es generar una reflexión y sensibilización sobre el pensamiento y el hacer creativo de la danza para la pantalla (Video-danza), a través del reconocimiento del otro, tomando los juegos dentro de la cultura Afrocolombiana para abordar experiencias estéticas y de sensibilidad. Este laboratorio busca no solo enseñar las técnicas de Video-danza, sino también promover la sensibilización y el reconocimiento del otro a través del arte y la cultura Afrocolombiana. La creación final de una Video-danza que será un reflejo del aprendizaje y las experiencias compartidas durante el proceso.

- Laboratorio de Altos de la Virgen, comuna 13
  La propuesta para este laboratorio será reconocer los procesos de continuidad, generar un espacio de participación cultural, seguir nutriendo desde la danza breakin de manera pedagógica sus habilidades motrices y sociales. Estimular una atención integral, escucha, Fomentar una participación activa, socialización de performance construcción creativo en lo colectivo.

  El laboratorio se realiza en dos momentos con el grupo nuevo conformado por 12 niños y niñas y después con los que llevan más tiempo en el proceso 12 participantes para un total de 23 asistentes, una vez nivelados los nuevos integrantes se vincularan en el proceso para la realización de una obra en la que participen tanto nuevos como los antiguos en el proceso.

- Laboratorio Casa de la cultura los Colores, comuna 11
  Se implementará una pedagogía especial con niños y niñas que inician en la danza es su primer acercamiento, con ellos se hará un trabajo de iniciación en danza, dinamizado por la lúdica recreativa y rítmica básica desde la danza contemporánea experimental y creativa, dejando como producto final material

nuevo con los participantes que sean continuos en el laboratorio dejando una capacidad instalada en el territorio.

- Laboratorio Altavista, comuna 70,
  Tendrá un enfoque de integración en el cual se trabajara inicialmente de manera aislada con el grupo divido en dos, un grupo de iniciación en danza conformado por niños y niñas que no poseen ningún conocimiento en la danza y el otro grupo que lleva un tiempo en la danza con algunos conocimientos previos, posteriormente se nivelaran los participantes nuevos con el fin de ser vinculados en la obra final del proceso de aprendizaje, este trabajo se realizara desde la exploración de los movimientos, la interacción del cuerpo con la música desde los ritmos urbanos, Dance Hall y Breakin, integrando la lúdica recreativa como herramienta pedagógica y constructiva para las partituras grupales.

En el inicio de los laboratorios, a mediados del proceso y en la parte final aplicaremos herramientas cualitativas diferentes según el tipo de laboratorio, los de continuidad serán enfocados a la proyección de sus productos artísticos existentes y lo que se cree en la vigencia, caso contrario para los nuevos laboratorios, ellos tendrán un objetivo enfocado a la iniciación en danza, esto nos permitirán hacer un análisis cualitativo desde el inicio hasta el final de los laboratorios.

El acompañamiento a los artistas formadores desde la coordinación propende el análisis constante del avance en el proceso de cada laboratorio unificado al trabajo que se realiza desde los formadores permitirá identificar fortalezas o falencias en los procesos para ser abordados y darles solución de manera rápida y eficaz.

Cordialmente,

Giovanni Caro
Coordinadora Red de Danza lote 1