Propuesta metodológica

Objetivo*:* Implementar un proceso de formación y creación en danza urbana que sirva como estrategia para la formación de personas integras, creativas, amantes de la cultura y empáticas con sus comunidades a través de espacios de comunicación artística, investigación social, experimentación y disfrute del movimiento como acto de construcción y participación ciudadana.

Generalidades metodológicas

Propuesta técnica y metodológica general

La danza urbana, también conocida como Street dance, baile callejero es un conjunto de estilos de baile que surgieron y evolucionaron en entornos urbanos, como las calles, parques y clubes. Se caracteriza por su origen en comunidades urbanas, reflejando expresiones artísticas y la identidad cultural de diversos grupos sociales. Como en sus orígenes, La danza urbana se desarrolla en contextos no convencionales pero ahora se evidencia la formación más profesional y académica de la danza urbana llevándola a las universidades de danza y procesos más académicos, comparándola con el ballet, la danza contemporánea o la danza de salón, falta mucha documentación sobre cómo debe ser la enseñanza de la danza urbana en los contextos más académicos, pero es una de las danzas acogidas para procesos artísticos, culturales y en estrategias de impacto social por la variedad de estilos, de calidades de movimiento, riqueza musical que permiten la expresión de emociones y situaciones cercanas a la actualidad social.

Para el desarrollo de los laboratorios en danza de la red de danza de la ciudad de Medellín, se pretende la enseñanza de los estilos de vieja escuela pero también los de una escuela más nueva que sea de conocimiento más popular de la sociedad estilos como breakdance, popping, locking, hip hop, house dance, comercial dance, afro beat, waacking entre otros. Esta variedad de estilos permitirá nuevas estrategias de comunicación y experimentación dancística buscando la cercanía a espacios urbanos de la sociedad que impactaremos con los laboratorios.

Como aspectos generales de la danza se tendrá en cuenta la dramaturgia, la puesta en escena, la planimetría, los niveles y las experiencias de los asistentes a los laboratorios, el contexto social, las experiencias significativas y la experimentación para realizar las creaciones, tener objetivo y sentido de las técnicas que van a realizar más allá de la danza por la danza misma.

La metodología para la danza urbana se centra en la comprensión de los fundamentos y los pasos característicos de cada estilo, la práctica de técnicas y el desarrollo de la creatividad a través de la improvisación y la expresión personal pero también, el conocimiento de los espacios y experiencias de los entornos en los que

se desarrollan y viven los asistentes estas vivencias enriquecen las puestas en escena y su propósito social, colectivo y de impacto.

Fundamentos, Técnicas y estrategias pedagógicas:

- **Dominio de Pasos Básicos según el estilo:**

Comprender y ejecutar los pasos fundamentales de cada estilo, a continuación, se esbozan algunos pasos según el estilo a trabajar teniendo en cuenta que hay otros estilos de danza urbana que los profesores encargados de cada laboratorio optaran para el desarrollo del mismo según el acercamiento con las comunidades y su afinidad con estos, también se dan algunos ejemplos de experimentación con los participantes en los laboratorios, estos serán enriquecidos por los formadores según las características de sus lugares de enseñanza.

Breakdance: toprock, footwork, power moves y freezes

Experimentación de los apoyos: juegos con calidades de movimiento que lleven a los participantes a experimentar los diferentes apoyos (una mano, dos manos, una pierna, son piernas, tres apoyos cabeza y dos brazos, los pies y un hombro) estas experimentaciones llevaran a entender las acrobacias de piso, además del dominio de niveles bajo, medio, alto.

Popping: Electric Boogaloo, Crazy legs, Floating, gliding y sliding

Experimentación con las emociones y las velocidades: todos los asistentes mientras caminan, escuchan y ejecutan las indicaciones del formador que estará orientando sobre diferentes emociones (miedo, desesperación, tristeza, estres) al tiempo se pedirá a los asistentes que paren la caminada o sigan que aumenten la velocidad o disminuyan además de algunas situaciones y factores especiales (viento fuerte, lluvia, frio, calor, lodo, arena movediza)además de las anteriores calidades se realizaran contracciones, extensiones y relajaciones

Locking: Lock (bloqueo), Keeping Time (mantener el tiempo), Wrist Roll (giro de muñeca), Point (señalar), Back Clap (aplauso en la espalda), Give Yourself Five (chocar los cinco), y Scooby Doo, entre otros

Experimentación con las caminadas, señalar y plies, experimentación con objetos manejo de la gorra y pañoletas

House dance: footwork, jacking, lofting, footwork

Afro beat: combinación de música yoruba, jazz, highlife y funk y los pasos básicos son Guda, Telli, Squatting, Pussese, Umbrella, Butterfly (o Happy Feet), Alkayida, Gweta, y Shakú Shakú

Comercial dance: dentro del comercial se encuentran en comunicación varios estilos como el hip hop: "bounce", "rocking", "running man", "cabbage patch", "dougie", entre otros.

El Dancehall: Movimientos con influencia caribeña, como el "daggering", "whine", y otros pasos rítmicos.

El Jazz: Pasos de jazz funk, con movimientos más estilizados y enérgicos.

Waacking/Locking: Estilos que incorporan movimientos rápidos de brazos y bloqueos de posición.

Ritmo y Coordinación:

Desarrollar la capacidad de sincronizar los movimientos con la música y mantener la coordinación corporal.

- **Expresión Corporal:**

Fomentar la capacidad de comunicar emociones y contar historias a través del movimiento. Se tendrá en cuenta la dramaturgia basados en las vivencias de los asistentes al taller para una construcción entre todos, también como una estrategia de evidenciar y conocer el entorno de los asistentes

- **Improvisación:**

Entrenar la habilidad de crear movimientos espontáneos y originales, adaptándose a la música y al espacio. Estos espacios de creación son indispensables para la formación de bailarines y el acercamiento a la composición coreográfica individual y colectiva, también se utilizaran elementos como gorras, pañuelos y objetos proporcionados por el operador y otros objetos de la vida cotidiana como periódicos, sabanas y palos que los participantes puedan llevar desde sus casas.

La danza urbana el movimiento de la comuna

Esta propuesta tiene como estrategias pedagógicas las bases generales de la enseñanza de la danza urbana como técnica de movimiento, pero más allá de la danza por la danza se implementarán estrategias metodológicas que evocan mas el sentido de los laboratorios en danza como un movimiento cultural de ciudad que busca no solo el dominio de técnicas sino también las exigencias significativas desde lo cultural, la ciudad, la formación de artista y el impacto en las comunidades

Estas estrategias estarán presentes en cada uno de los encuentros de los laboratorios de danza urbana mediante los círculos de socialización de la metodología Montessori que consiste en:

¨ En la metodología Montessori, los círculos de socialización, también conocidos como círculos de aprendizaje, son reuniones grupales donde los niños participan en actividades que fomentan la interacción social, el desarrollo del lenguaje y la cooperación. Estas reuniones suelen durar entre 20 y 30 minutos y se llevan a cabo en un área designada del aula, a menudo al final de la mañana o la tarde

Estos espacios serán propiciados para conversar sobre como se sienten los asistentes a los laboratorios de danza urbana sobre los aprendizajes, retrocesos, emociones y reflexiones generales, pero también será el espacio donde se relacionen las investigaciones dejadas previamente por los formadores, descubrimientos sobre las exploraciones e improvisaciones, ideas para la puesta en escena, vivencias personales y lo observado por el formador.

-Estrategias metodológicas para las ciudadanías culturales

Dentro de los círculos de socialización se incentivará a los asistentes a que se socialice sobre los derechos culturales como estos se ven evidenciados en su comuna en su entorno de vida y desarrollo, como el laboratorio de danza urbana es un medio para la defensa y promoción de estos derechos.

Dentro de la red de danza se cuentan con oportunidades de intercambios y actividades de circulación en espacios de ciudad donde la cultura juega un papel indispensable en el desarrollo de las comunidades, por esta razón se proyectan estos movimientos para los laboratorios de danza, oportunidades para mostrar y promocionar el talento de la comuna en otros espacios de ciudad.

-Estrategias metodológicas para la formación artísticas

El proceso de aprendizaje de la danza urbana es el pretexto, la técnica en danza elegida para expresar una construcción artística basada en los individuos asistentes a los laboratorios, su entorno, sus vivencias y sus comunidades, serán los pilares para la creatividad y la creación por medio de las narrativas personales, los procesos colaborativos y los proyectos de memoria histórica.

Las vivencias personales pueden ser una gran fuente de creación y de dramaturgia para la danza además que estas vivencias tienen intrínsecos el entorno, los personajes de comuna y de sociedad, además de las emociones y problemáticas que sugieren el desarrollo de la psiquis social y del colectivo

Los procesos colaborativos enriquecen los aprendizajes tanto de los artistas formadores como de los participantes además de que plantean cambios de espacios formativos, además de generar nuevos diálogos entre todos los que componen los laboratorios y reflexiones desde lo social

Se espera realizar intercambios entre las comunas donde se desarrollarán los laboratorios encuentros artísticos e intercambios de formadores que permitan fortalecer los procesos

Los espacios donde se reflexioné y se tengan en cuenta los aspectos más importantes del entorno donde se encuentran los laboratorios que hagan parte de la memoria histórica de estas comunidades también formaran parte de estas conversaciones, los procesos que llevaron al desarrollo y a la construcción social de estos lugares.

-Estrategias metodológicas para el Desarrollo Humano

sentir, imaginar, intercambiar, crear y pensar de forma crítica.

Tener en cuenta las vivencias de las personas que conforman los laboratorios, las experiencias de comunidad, experimentación con lo cotidiano, lo que se cuenta en los círculos de comunicación son las bases para la creación artística y los mensajes que queremos dejar en los productos finales del proceso.

De allí la importancia de que en cada clase se tengan los espacios de comunicación, de experimentación y de creación lo que facilitará y enriquecerá el proceso desde el primer día de formación dentro de los laboratorios de danza urbana.

Estructura de la clase

Momento 1

Bienvenida

Siempre se debe dar la bienvenida a la clase saludando, recordando lo visto en la clase anterior y los compromisos para el presente encuentro, además dando un pequeño recuento de los temas que se trataran en el laboratorio

Momento 2

Calentamiento

Indispensable para comenzar con el movimiento, el cuidado del cuerpo, preparación de las articulaciones y fortalecimiento del cuerpo para la danza

Momento 3

Exploración

Este momento se utilizará en todos los laboratorios como estrategia de improvisación, exploración y como base de los estilos y creaciones a realizar

Momento 4

Clase técnica y creación

Se enseñarán los estilos y movimientos característicos de estos, además de la técnica necesaria para la ejecución, además de montaje coreográfico que lleve a los montajes necesarios que el laboratorio en particular necesite

Momento 5

Estiramiento

Indispensable para trabajo de flexibilidad, recuperación del cuerpo y relajación

Momento 6

Circulo de la comunicación

En este momento se hablarán de las experiencias dentro de la clase, necesidades, dificultades y aciertos de los asistentes al laboratorio durante la clase, además se socializarán las experiencias sociales, los contextos, investigaciones, vivencias y todo lo que sea necesario expresar, comunicar y dejar como tareas para el próximo encuentro

Se despide a la comunidad del laboratorio

Progreso de los laboratorios

El progreso se identificará por medio de tres etapas que darán pie al momento del desarrollo en el que se esta

Etapa 1 Inicio y reconocimiento

- Enlace inicial con los lugares de ejecución

- Reconocimiento del territorio

-Conformación del laboratorio

-Clases diagnosticas

-Exploraciones iniciales

Esta etapa variara de acuerdo a la conformación de los laboratorios y la receptividad de la población de cada uno de ellos (1 mes máximo mes y medio)

Dado el caso de que el laboratorio no se logre conformar será necesario el cambio de zona y se comenzara de nuevo el proceso

Etapa 2 acoplamiento

- Proceso de experimentación
- Técnica para la danza
- Creación para la danza
- Dramaturgia

- Construcción creativa con las vivencias, experiencias y contexto de los integrantes

En esta etapa ya se tiene el laboratorio con la población que estará hasta el final del proceso, se avanza con normalidad el proceso y se logran resultados esperados (2 meses)

Etapa 3 afiance

- Creación coreográfica
- Limpieza de técnica
- Puesta en escena
- Experiencias y vivencias del proceso

Esta etapa esta cerca al final del proceso y se evidencian los resultados de todo el desarrollo del laboratorio (2 meses)

Formación

El componente de formación estará activo durante todo el proceso de los laboratorios por medio de clases, intercambios y capacitaciones, como tiempo inicial 4 meses con laboratorios de 4 horas una o dos veces por semana según la dinámica que tenga la población en cada lugar donde se van a llevar a cabo. Los laboratorios están distribuidos de la siguiente manera:

Laboratorio base

Manrique comuna

Viernes 6-8pm y sábados 4:30- 6:30pm

Sede el balcón de los artistas

Laboratorio 2

Villa socorro

Miércoles y viernes 5pm-7pm

Corporación ciudad activa

Laboratorio 3

Poblado

Martes y jueves 5pm- 7pm

Palermo cultural

Laboratorio 4

Buenos aires

Sábado 2-4pm y Lunes 8-10am

Corporación superarse

Laboratorio 5

Palmitas

Miércoles 9:30am a 1:30pm

Institución educativa la aldea

Proyección

La proyección se entiende como las presentaciones que se realicen dentro y fuera de su comunidad o en evento de ciudad

Ya se realizó la primera proyección

Laboratorio base

Antioquia vive la danza en el marco de la feria de flores Medellín

6 de agosto de 2025

Desde las 4pm

Se proyectan eventos como la feria del libro ciudad de Medellín y la muestra central en Noviembre de 2025