

CARRERA: FORMACIÓN BÁSICA

ÁREA: Canto

Res PLAN DE ESTUDIO: 13231/99

ASIGNATURA: TALLER DE TRABAJO CORPORAL

MODALIDAD: Presencial

CARGA HORARIA SEMANAL: 2 hs.

CARGA HORARIA TOTAL: 64 hs.

DOCENTE/S: Claudia La Rosa, Lía Mazza y Patricia Zino

FUNDAMENTACIÓN

“Un cuerpo sin entrenar es como un instrumento musical desafinado, donde la caja de resonancias está llena de una algarabía confusa y desagradable, de sonidos inútiles que impiden escuchar la auténtica melodía” Peter Brook

El presente proyecto considera que la persona “es” su cuerpo. Esta va construyendo su instrumento, cuerpo para tener “con que” expresar toda su riqueza interna. Es fuente e instrumento y es además instrumentista.

La persona canta con la imagen del cuerpo que tiene, por eso es fundamental reencontrarse conscientemente con su cuerpo, desarrollando simultáneamente su sensibilidad, sus percepciones y su mundo subjetivo.

Afinando su cuerpo instrumento, su voz estará disponible, facilitando así nuevas sonoridades, matices e intensidades al cantar, revelando la expresión de su espíritu, adquiriendo un lenguaje corporal propio que lo acompañe en su canto sin tensiones, inhibiciones ni estereotipos corporales.

El encuadre teórico metodológico es el de la Educación Somática.

Para poder transmitir una pedagogía que promueva , la percepción, la escucha de la persona con su cuerpo, tanto en movimiento como en quietud, el desarrollo de la imaginación y la creatividad, enriquecida por los aportes de sus otr@s compañer@s.

Nos basamos en diferentes disciplinas, que se encuadran dentro de lo somático.

Estas son: Expresión Corporal-Danza, Eutonía, Esferodinamia y Feldenkrais.

Al finalizar el taller se espera, que l@s alumn@s logren una mayor percepción de su autoimagen y de su autoconciencia corporal, mayor flexibilidad y coordinación, ayudando así, a reorganizarse posturalmente, desarrollando su creatividad,junto a otr@s. Esto se verá reflejado en su voz acompañada de su impronta afectiva.

Los contenidos ESI estarán presentes en cada clase de manera transversal al material dado. Se pondrá especialmente el foco en el cuidado del cuerpo, la importancia de lo afectivo en el proceso de aprendizaje y el respeto a la diversidad. Todo lo mencionado se pensará desde una perspectiva de género.

CONTENIDOS

PRIMER CUATRIMESTRE

- El Cuerpo y la Educación del Movimiento en El Espacio y El Tiempo
 - Procedimientos de socialización, comunicación y desinhibición.

- Autoconocimiento Corporal
 - Percepción global del cuerpo: sentidos exteroceptivos y propioceptivos.
 - Apoyos: Externos e internos, duros y blandos. Activos y pasivos.
 - Niveles: Alto, medio y bajo.
 - Trabajos de coordinación y velocidad.

- Estructura osteoarticular (Tres circuitos)
 - 1.- Cabeza, tórax y columna vertebral.
 - 2.- Cintura escapulohumeral, clavícula, brazos y manos.
 - 3.- Cintura pélvica, piernas y pies.

- Fascias: Su incidencia sobre todas las formas de movimiento (concepto de tenseguridad)
 - Piel (envoltura, límite del cuerpo).
 - Volumen.
 - Distancias.
 - Peso (percepción y traslado del peso sobre apoyos utilizando diferentes niveles).
 - Tono muscular armonioso (eutónico), hipo-tono, hiper-tono. Incidencias en los procesos de una buena producción de la voz.

- Rutinas para descontracturar, flexibilizar y elongar.

- El Cuerpo la Comunicación y la Creatividad
 - Trabajos individual (interpersonal), en parejas (interindividual), en el grupo (intergrupar), entre otros grupos (intragrupal).
 - Códigos de la comunicación en el movimiento: imitación, oposición.
 - Conducción y complementación.

Aclaración: La creatividad se da implícitamente en las otras áreas. Imagen reproductiva (evocada) Imagen productiva (nuevas imágenes) improvisaciones (instrumento e instrumentista).

- EL Cuerpo y el Espacio
 - Espacio: Personal-Parcial-Total-Social-Físico-Escénico.
 - Direcciones.

- La Relación del Cuerpo en el Campo Sonoro Musical
 - Investigación sobre la posibilidad de producir sonidos (con el propio cuerpo, con la voz y con objetos).

- Bailar generando sonidos.
 - Liberación de la voz desde el cuerpo.
 - Cambios e intenciones relacionadas con el sonido y la palabra (altura, timbre, intensidad) integrando el movimiento.
 - Realizar improvisaciones rítmicas con el cuerpo y la voz.
 - Cambio de ritmo sobre un texto, utilizando la voz adecuadamente e incorporándole el movimiento.
- El cuerpo y la calidad de movimiento
 - Diferentes dinámicas. Combinación de los cuatro factores: Espacio-tiempo-peso y fluidez. Combinados generan una energía determinada.
 - Acciones básicas opuestas.
 - Variaciones de la dinámica del movimiento, contrastes, matices.
 - Utilización de estas variantes en la producción de la voz, explorando matices y al ejecutar otro instrumento.

SEGUNDO CUATRIMESTRE

El Cuerpo y la Educación del Movimiento en el Espacio y el Tiempo

- Autoconocimiento Corporal
 - Eje postural, mecanismos posturales (relación cabeza, cuello y espalda) (relación cadera, piernas y pies) y su integración de acuerdo al eje.
 - Hábitos posturales-respiración (malos usos que afectan a la voz)
 - Fascias, musculatura superficial y profunda, su incidencia en la postura y en nuestros movimientos.
 - Equilibrio estático y dinámico, desequilibrio.
 - Trabajos corporales para realizar una síntesis y apropiación personal de los contenidos trabajados en el nivel 1.
- El Cuerpo y el espacio
 - Manejo del cuerpo en los diferentes espacios.
 - Elementos de composición: Simetría, Asimetría. Paralelos.
- El cuerpo y la calidad de movimiento
 - Movimientos Vibratorios, centrales periféricos, ligados y cortados.
 - Fluidez libre y conducida y su relación con la voz y/o instrumento.
- La relación del cuerpo en el campo sonoro musical
 - Cambio de ritmo sobre el mismo texto, integrando cuerpo y voz, incorporándole otros instrumentos.
 - Corporización de elementos de la Música: Silencio. Pulso. Frases rítmicas. Melódicas. Canon.
- El Cuerpo, la comunicación y la creatividad.
 - Trabajos de improvisación: Individual, parejas, trío o más personas
 - Con observador externo.

Cuatro momentos del proceso creativo: Sensibilización-imaginación-creación y expresión.

Evaluación

- La coevaluación, es fundamental para l@s alumn@s, y tiene por objetivo desarrollar el pensamiento crítico y la toma de conciencia sobre el proceso, así como el compromiso con el mismo y dar cuenta de que se integró en la práctica cotidiana y o instrumental. Así mismo es importante también para el docente, ya que permite conocer cómo se está integrando el proceso, donde debe hacer más hincapié y que expectativas de l@s alumn@s aún están pendientes, sobre todo en la primera autoevaluación, al terminar el primer cuatrimestre. Al finalizar el segundo servirá también para repensar y sacar conclusiones para el ciclo siguiente.
- Dos instancias evaluativas teórico/práctica y práctica/teórica
- Asistencia (asignatura fundamentalmente vivencial) y puntualidad.
- Muestra Final abierta a l@s alumn@s que hayan cursado la materia, ajustándose a pautas indicadas con anterioridad.

En cuanto al sistema de calificaciones, este será el reflejo de las síntesis parciales anteriormente planteadas y sus devoluciones, así como de la observación continua de los elementos citados con anterioridad, lo que hará, por ejemplo, que una reprobación no sea falta de repetición de conceptos, sino producto de un trabajo descomprometido (presencia en clase sin involucrarse, falta de lectura y pensamiento crítico, ausencias significativas).

Criterios de Evaluación

- Participación activa en cada clase.
- Relación entre la experiencia y el material teórico.
- Actitud ante las dificultades, disponibilidad para atravesarlas.
- Reelaboraciones prácticas que manifiesten el proceso integrador de los contenidos y el abordaje creativo.

Pautas de Acreditación

- Promoción: Directa (Sin examen final). Deben aprobar los dos cuatrimestres con 7 o más, de lo contrario, se recursa la materia.
- Examen libre no corresponde.
- Asistencia: debe tener el 80 por ciento de asistencia.

BIBLIOGRAFÍA

Alexander, Gerda: "La Eutonia. Un camino hacia la experiencia total del cuerpo". Editorial Paidós.

Blandine Calais-Germain André Lamotte: Anatomía para el movimiento Tomo I y II Edit .Liebre de Marzo.

Blandine Calais-Germain André Lamotte .“La voz en el Cuerpo” Edit. Liebre de Marzo.

Dropsy ,J: “Vivir en su cuerpo” Editorial Paidós.

Feldenkrais, Moshe “La dificultad de ver lo obvio” Editorial Paidós. .

Feldenkrais, Moshe: "Autoconciencia por el movimiento" . Editorial Paidós.

- Gainza Violeta y Kesselman Susana: Música y Eutonia Edit. Lumen.
- Germain Patrick." La armonía del gesto" Edit. La liebre de Marzo.
- Variadas Láminas de Anatomía para el movimiento de Lamote André
- Grondona, I. y Díaz N.: " Expresión Corporal, su enfoque didáctico" . Editorial Nuevo Extremo.
- Gubbay, M. y Kalmar D.: "Ficha sensorpercepción".
- Kalmar Deborah: Qué es la Expresión Corporal? Editorial Lumen.
- Mamana Silvia y Lozano Anabella: Esferodinamia Terapéutica Talleres Gráficos Su.
- Matoso, E ; Kalmar, D. y otros: "Ahí viene Patricia" . Artículo de la revista Kine(Nro. 21)
- Mc. Callion Michael: "El libro de la Voz" Edit. Urano.
- Reese Mark y otros: Ejercicios de Relajación Edit. Paidós.
- RuthyAlon :Guía Práctica del Método Feldenkrais.
- Stokoe, P. y Sirkin, A.:" El proceso de creación en arte" Edit. Almagesto.
- Stokoe, Patricia: " Expresión Corporal: Arte , Salud y Educación". Editorial Humanitas.
- Stokoe, Patricia: "La Expresión Corporal y el niño". Editorial Ricordi.
- Souchard P. Stretching Global Active Editorial .Paidós.

Investigaciones, realizadas por alumnos de otros años.

Videos que enriquecen los contenidos trabajados.

Aclaración: La bibliografía, no se encuentra al final de cada unidad, sino en su totalidad. De acuerdo a las necesidades requeridas por los alumnos, podremos utilizar más materiales, algunos escaneados y otros de diferentes links o de variadas revistas relacionadas con lo corporal.