

CONCEPTOS BASICOS DE LA COMPOSICION COREOGRAFICA

COREOGRAFIA:

ES EL ORDEN EN QUE SE PRESENTAN LAS "FIGURAS" Y LOS "ELEMENTOS" COMBINADOS ENTRE SI, ENTENDIENDO POR FIGURAS A LOS DISTINTOS RECORRIDOS Y POR ELEMENTOS A LOS COMPLEMENTOS FISICOS (PASOS, POSICIONES DEL CUERPO, PALMOTEOS, ETC.) O ACCESORIOS (TELAS, SILLAS, SOMBREROS, ETC.) QUE CUMPLEN UNA FUNCION DETERMINADA EN LA COMPOSICION. ADEMAS, CADA COREOGRAFIA INCLUYE UN ARGUMENTO O MENSAJE QUE LOS BAILARINES INTERPRETAN DURANTE LA EJECUCION.

PODEMOS HABLAR DE DANZA TRADICIONAL ARGENTINA, CLASICA, JAZZ, MODERNA, CONTEMPORANEA Y EXPRESION CORPORAL ENTRE LAS MANIFESTACIONES MAS CONOCIDAS; TODAS ELLAS POSEEN LOS MISMOS COMPONENTES DE LA DANZA PERO DIFIEREN EN TECNICA, FORMA, ESTILO, EPOCA Y ESENCIA. EL COREOGRAFO DEBE CONOCER TODAS ESAS CARACTERISTICAS PARA REALIZAR SU TAREA; EL TRABAJO DE COMPOSICION COREOGRAFICA EN LA DANZA TRADICIONAL, CUYA COREOGRAFIA, MUSICA, ATUENDO, EPOCA, REGION, Y ESTILO ESTAN DETERMINADOS POR EL CONTEXTO CULTURAL NO SERA IGUAL QUE EN LA DANZA CONTEMPORANEA EN LA CUAL PREVALECERA LA TECNICA. EN AMBOS CASOS LA TAREA DEL COREOGRAFO ES DIFICIL, BIEN SEA COMPONER SOBRE LO YA CREADO POR EL PUEBLO (ZAMBA, TANGO, GATO...) O CREAR A PARTIR DE LA IDEA-TEMA (DANZA CONTEMPORANEA, JAZZ...)

HACER UNA COREOGRAFIA, SUPONE UN ACTO DE CREAR UN DISCURSO ESPECIFICO CON UNA INTENCION PERSONAL EN EL QUE DE UNA FORMA U OTRA SE CUMPLA UNA INTERACCION CON EL PÚBLICO, SIENDO SU DESTINO FINAL LA EXHIBICION.

EL MODO DE PROCEDER PARA COMPONER UNA COREOGRAFIA VARIA CONSIDERABLEMENTE DE UN COREOGRAFO A OTRO, POR EJEMPLO, ALGUNOS TIENEN UNA IDEA TOTALMENTE FORMADA DE LA COREOGRAFIA ANTES DE REUNIRSE CON LOS BAILARINES, OTROS CONCIBEN LA COREOGRAFIA AL GUIAR LA IMPROVISACION DE LOS BAILARINES, OTROS DESARROLLAN UNA ESTRUCTURA GENERAL Y DESPUES SE DECIDEN

SOBRE LAS COMBINACIONES ESPECIFICAS MIENTRAS TRABAJAN LOS BAILARINES, OTROS ESTUDIAN LA PARTITURA A PARTIR DE MEDICIONES Y EXACTITUDES, OTROS SIMPLEMENTE ESCUCHAN LA MUSICA Y SE DEJAN LLEVAR.

EL "DISEÑO" ES LA SECUENCIA DE MOVIMIENTOS EXPRESIVOS CON RESOLUCION EN SI MISMA; PUEDE SER SIMETRICO O ASIMETRICO Y CADA UNO DE ELLOS DE SUCESION U OPOSICION. LOS MOVIMIENTOS SIMETRICOS PRODUCEN UN EFECTO SEDANTE EN LA IMPRESIÓN VISUAL DEL ESPECTADOR, MIENTRAS QUE LOS ASIMETRICOS SON ESTIMULANTES. LOS MOVIMIENTOS DE SUCESION TIENDEN A LAS LINEAS CURVAS O RECTAS (EFECTO SUAVE) MIENTRAS QUE LOS DE OPOSICION AL ANGULO RECTO O LINEAS OPUESTAS (EFECTO ENERGETICO).

ELEMENTOS DEL MOVIMIENTO:

ENERGIA: *LA ENERGIA O FUERZA ES LA RELACION ENTRE LA INTENSIDAD Y LA VELOCIDAD EN LA EJECUCION DE UN MOVIMIENTO. ESTA RELACION ENTRE LO SUAVE Y FUERTE, LENTO Y RAPIDO, TENSION Y RELAJACION TAMBIEN SE DENOMINA DINAMICA. ES FUNDAMENTAL QUE EL BAILARIN TRABAJE SOBRE LA CONCIENCIA DE LA DINAMICA, ES DECIR EL CONTROL DE LA ENERGIA NECESARIA PARA EJECUTAR CADA MOVIMIENTO. TODAS LAS ACCIONES MOTRICES ESTAN LIGADAS A LA ENERGIA, DADO QUE ES NECESARIA PARA INICIAR, CONTROLAR Y PARAR EL MOVIMIENTO. EL CONOCIMIENTO DEL GRADO DE ENERGIA PERMITE TRANSFORMAR EL MOVIMIENTO, LOGRANDO QUE SEA MAS EXPRESIVO, EFICAZ Y ESTETICO. LA CUALIDAD DEL MOVIMIENTO ESTA DETERMINADA POR LA MANERA EN QUE ES UTILIZADA LA ENERGIA.*

FORMA: *ES LA IMAGEN QUE EL BAILARIN DESCRIBE CON SU CUERPO. TAMBIEN ES EL FORMATO QUE UN GRUPO DE BAILARINES COMPONE EN UNA AGRUPACION, POR EJEMPLO: CIRCULO, ROMBO, TRIANGULO, MEDIA LUNA, ETC. SE DEBE CUIDAR QUE EN ESTOS DIBUJOS LOS BAILARINES SE ADAPTEN UNOS A OTROS SIN QUE SE TAPEN LOS DE ATRÁS, A MENOS QUE LA INTENCION VISUAL ASI LO REQUIERA.*

TIEMPO: *SE MARCA ESTABLECIENDO LA VELOCIDAD, EL ACENTO, EL PULSO Y EL RITMO.*

ESPACIO: *ES EL LUGAR DONDE SE REALIZAN LOS MOVIMIENTOS Y EVENTUALMENTE LOS RECORRIDOS. DESDE ESTE CONCEPTO PODEMOS HABLAR DE:*

- *ESPACIO INDIVIDUAL: EL QUE OCUPA CADA PERSONA.*
- *ESPACIO PARCIAL: EL QUE OCUPA CADA PERSONA CON POSIBILIDAD DE ALCANCE SIN DESPLAZARSE.*
- *SUBESPACIO: EL ESPACIO DEMARCADO DENTRO DEL ESPACIO TOTAL.*

- *ESPACIO TOTAL: TODO EL ESPACIO DISPONIBLE.*

EL ESPACIO TAMBIEN SE PUEDE DIVIDIR EN DIRECCION, TAMAÑO, NIVEL Y FOCO O PUNTO DE REFERENCIA.

FOCO: *PARECIERA QUE NO, PERO ES IMPORTANTISIMO QUE EN UN DISEÑO COREOGRAFICO LOS BAILARINES DIRIJAN SU MIRADA HACIA UN MISMO PUNTO O UN PUNTO PREVIAMENTE ESTUDIADO POR EL DIRECTOR O COREOGRAFO PARA QUE CREE ARMONIA.*

TRAYECTORIA: *SE ENTIENDE COMO TALES A LAS LINEAS DESCRITAS POR CUALQUIER PARTE DEL CUERPO EN EL ESCENARIO, ASI COMO A LAS TRAYECTORIAS QUE FORMAN LOS CUERPOS EN MOVIMIENTO UNO RESPECTO A OTRO.*

DISTINTAS TRAYECTORIAS EN EL ESCENARIO DIFIEREN EN TERMINOS DE IMPORTANCIA. LOS BAILARINES QUE EJECUTAN MOVIMIENTOS EN TRAYECTORIAS RECTAS PARECEN PODEROSOS Y DIRECTOS. POR EJEMPLO, RESULTA MUY PODEROSO AVANZAR DE UNA UBICACIÓN EN EL FONDO DE LA ESCENA DIRECTAMENTE AL PRIMER PLANO HACIA EL PUBLICO, PORQUE EL BAILARIN SE VUELVE VISUALMENTE MAYOR. EL MOVIMIENTO PRACTICADO EN LA TRAYECTORIA DIAGONAL DEL FONDO DE LA ESCENA A UNA ESQUINA DEL PRIMER PLANO TAMBIEN RESULTA PODEROSO. LAS TRAYECTORIAS CURVAS Y HORIZONTALES CARECEN DE LA FUERZA DE MOVIMIENTO DE LAS TRAYECTORIAS RECTAS; CUANDO UN BAILARIN SIGUE UNA TRAYECTORIA CURVA, LA DIRECCION EN QUE SE ORIENTA EL CUERPO CAMBIA CONSTANTEMENTE Y LA IMPRESIÓN VISUAL ES MENOS FORZADA.

NIVELES ESPACIALES: *LOS MOVIMIENTOS O RECORRIDOS PUEDEN EFECTUARSE EN DISTINTOS NIVELES DE "ALTURA" TALES COMO*

- *NIVEL ALTO: EL QUE VA DESDE LA POSICION DE PIE HASTA EL SALTO HACIA ARRIBA.*
- *NIVEL MEDIO: EL QUE VA DESDE LA POSICION DE PIE HASTA LA POSICION EN CUCLILLAS.*
- *NIVEL BAJO: EL QUE VA DESDE LA POSICION EN CUCLILLAS HASTA LAS POSICIONES DE CUBITO DORSAL O VENTRAL.*

LOS ELEMENTOS COMO EL ESPACIO, TIEMPO, ENERGIA Y FORMA SON ASPECTOS IMPORTANTES DE TODAS LAS ACCIONES HUMANAS. EL MOVIMIENTO SE PRODUCE EN EL ESPACIO, LLEVA TIEMPO, ES IMPULSADO POR ENERGIA Y ADOPTA UNA SERIE DE FORMAS CORPORALES CUANDO LOS BAILARINES LO REALIZAN.

LOS PARAMETROS DEL ESPACIO SON:

DIRECCION: ES EL PUNTO EN EL ESPACIO CIRCUNDANTE HACIA DONDE SE DIRIGEN LOS SEGMENTOS CORPORALES, DESPLAZAMIENTOS, ETC. LAS DIRECCIONES EN LAS QUE PODEMOS MOVERNOS SON 6:

- DELANTE, SEÑALADO POR EL PECHO.
- ATRÁS, SEÑALADO POR LA ESPALDA.
- DERECHA E IZQUIERDA, SEÑALADOS POR LOS HOMBROS.
- ARRIBA, SEÑALADO POR LA CORONILLA.
- ABAJO, SEÑALADO POR LOS PIES.

DIMENSIONES: SE GENERAN CON AYUDA DE LAS DIRECCIONES; SON TRES DIMENSIONES:

- DE PROFUNDIDAD, DELANTE - ATRÁS.
- DE ANCHO, DERECHO – IZQUIERDO.
- DE ALTURA, ARRIBA – ABAJO.

UBICACIÓN: CON RESPECTO AL ESCENARIO HAY NUEVE UBICACIONES BASICAS, UNAS MAS FUERTES QUE OTRAS. PRIMERO SE DIVIDEN HORIZONTALMENTE: LA PARTE DE ADELANTE SE LLAMA ABAJO O BOCA, LA PARTE DEL MEDIO SE LLAMA CENTRO, Y LA PARTE DE ATRÁS SE LLAMA ARRIBA O FORO; DESPUES HORIZONTALMENTE SE NOMBRAN LAS SECCIONES SEGÚN COMO LO VE EL PUBLICO, CON LO QUE SE LOCALIZAN LOS CUADRANTES CON COORDENADAS, EJ. FORO – IZQUIERDA, CENTRO – CENTRO, BOCA – DERECHA, ETC.:

ORIENTACION: ES EL FRENTE HACIA DONDE LOS BAILARINES ORIENTAN SUS CUERPOS, GUIANDOSE POR EL FRENTE DE SUS CADERAS. LA FIGURA SE PUEDE ORIENTAR DE ACUERDO A UN CUADRADO IMAGINARIO QUE RODEA AL BAILARIN, SE DICE QUE ESTA ABIERTO CUANDO ESTA DANDO TODO SU FRENTE AL PUBLICO, CERRADO CUANDO ESTA COMPLETAMENTE DE ESPALDAS, DE PERFIL CUANDO VOLTEA HACIA LA DERECHA O A LA IZQUIERDA.

TIPS A TENER EN CUENTA:

- EN EL ESCENARIO LOS MOVIMIENTOS SE VEN MAS LENTOS Y PEQUEÑOS QUE EN LA SALA DE ENSAYO, LO IDEAL ES COMPONER EN UN LUGAR CUYA AMPLITUD OFREZCA LA MISMA PERSPECTIVA QUE LA SALA TEATRAL.
- LAS COREOGRAFIAS CON DISEÑOS TOTALMENTE SIMETRICOS SON MONOTONAS Y TEDIOSAS; ES IMPORTANTE TRABAJAR CON EL PRINCIPIO DEL CONTRASTE.
- EN LOS TRABAJOS COREOGRAFICOS CON ELEMENTOS ACCESORIOS DEBE CUIDARSE EL PAPEL QUE ESTOS DESEMPEÑAN EN LA COMPOSICION; ELLOS SON PARTE ACTIVA DE LA COREOGRAFIA LO QUE IMPLICA SU DISCIPLINADO MANEJO Y SU CORRECTA ALINEACION O MARCACION MUSICAL DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA OBRA.
- SI EL COREOGRAFO DESEA TRABAJAR CON EFECTOS COREOGRAFICOS COMO AVANCE O MIRADAS AL PUBLICO, APARICION DE ELEMENTOS ACCESORIOS, IMÁGENES CONGELADAS, DESPLAZAMIENTOS SORPRESIVOS U OTROS, DEBE TENER MUY EN CUENTA LA EJECUCION IMPACTANTE A LA VISION DEL ESPECTADOR.
- LOS SALUDOS FINALES FORMAN PARTE DE DE LA COMPOSICION; DEBEN SER BREVES Y BIEN ORGANIZADOS.
- EL MAQUILLAJE COMPLEMENTA LA ESTETICA PARA LA ESCENA; SE UTILIZA PARA CONTRARESTAR LOS EFECTOS DE LA DISTANCIA Y LA LUZ ARTIFICIAL SOBRE LA FISIONOMIA DEL INTERPRETE.
- EL VESTUARIO ES EL COMPLEMENTO INDISPENSABLE DE LA COREOGRAFIA, GRAN PARTE DEL ÉXITO DE UNA OBRA DEPENDE DE SU APROPIADO DISEÑO.
 - ✚ EN EL CASO DE TRABAJAR SOBRE DANZAS CON EL ATUENDO TRADICIONAL EL COREOGRAFO DEBE INFORMARSE AL RESPECTO.
 - ✚ PARA LA RECREACION DE UN ATUENDO TRADICIONAL DEBE BUSCARSE LA SEMEJANZA VISUAL EN LA TEXTURA DE LA TELA.
 - ✚ EL COLOR DEL TRAJE CONDICIONA EL CUERPO DEL BAILARIN EN LA IMPRESIÓN VISUAL DEL ESPECTADOR, LOS TONOS CLAROS AUMENTAN EL TAMAÑO DE LA PERSONA Y LOS OSCUROS LO REDUCEN.

- ✚ LA UNIFORMIDAD CROMÁTICA DEL VESTUARIO FAVORECE LA IMPRESIÓN DE MOVIMIENTO SINCRONIZADO.
- ✚ ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DEL TRAJE COMO LAS FALDAS O MANGAS AMPLIAS PUEDEN UTILIZARSE PARA CREAR EFECTOS VISUALES A TRAVÉS DE DETERMINADOS MOVIMIENTOS O DESPLAZAMIENTOS.
- ✚ LA CONFECCIÓN DEL VESTUARIO DEBE SER PRÁCTICA Y FUNCIONAL, SOBRE TODO PARA LOS CAMBIOS RÁPIDOS.
- ✚ EL PEINADO FORMA PARTE DEL VESTUARIO; EL CABELLO SUELTO O CAÍDO SOBRE LA CARA ES VISUALMENTE ANTIESTÉTICO, EXCEPTO QUE UN DETERMINADO PERSONAJE LO REQUIERA.

Bibliografía

ARICO, HECTOR: DANZAS TRADICIONALES ARGENTINAS –UNA NUEVA PROPUESTA- 2da. EDICION.

CERNY MINTON, SANDRA: COREOGRAFIA – METODO BASICO DE CREACION DE MOVIMIENTO- ED. PAIDOTRIBO

LEESE, SUE Y PACKER MOIRA: MANUAL DE DANZA – LA DANZA EN LAS ESCUELAS – TALLERES GRAFICOS PEÑALARA.

