

Desarrollo de la capacidad de análisis y síntesis en el alumnado del Grado en Ciencias de la Danza desde tres perspectivas metodológicas docentes.

Asensio Castañeda, Eva¹, Botana, Marta², Gostian, Laura³

1: Fundamentos de la Motricidad y el entrenamiento deportivo
Facultad de Actividad Física y Deporte
Universidad Europea de Madrid
c/ Tajo, s/n. 280670 Villaviciosa Odón (Madrid)
e-mail: evamaria.asensio@uem.es; web: <http://www.uem.es>

2: Arte y Diseño
Facultad de Artes y Comunicación
Universidad Europea de Madrid
c/ Tajo, s/n. 280670 Villaviciosa Odón (Madrid)
e-mail: marta.botana@uem.es; <http://www.uem.es>

3: Decanatos
Facultad de Actividad Física y Deporte
Universidad Europea de Madrid
c/ Tajo, s/n. 280670 Villaviciosa Odón (Madrid)
e-mail: lauraaugusta.gostian@uem.es; web: <http://www.uem.es>

Resumen. *Nuestro trabajo se centra en el desarrollo de la competencia del análisis y la síntesis bajo tres propuestas metodológicas materializadas en el alumnado universitario que cursa el Grado en Ciencias de la Danza en la Universidad Europea de Madrid.*

Tres profesoras del grado en Ciencias de la Danza de la UEM presentamos y compartimos nuestra experiencia y metodología docente; el modo en que cada una desarrolla la competencia del análisis y síntesis en las asignaturas que impartimos: Teoría e Historia de la Danza, Didáctica de la Danza Clásica y Análisis Coreográfico y del Repertorio. Cada una expone y comenta la metodología que emplea: los objetivos de aprendizaje, contenidos de las asignaturas, planificación y organización, actividades formativas, sistema de evaluación y resultados obtenidos, que tienen como objetivo el desarrollo de la competencia del análisis y síntesis

Nuestra intención es evidenciar la necesidad de que los estudios universitarios de danza, de reciente creación, deben incluir e integrar aprendizajes teóricos y prácticos a través de la inclusión y aplicación de metodologías docentes, como las propuestas, que tienen como objetivo la formación integral y el desarrollo competencial del alumno.

Palabras clave: Capacidad, Análisis, Síntesis, Metodología, Danza

1. INTRODUCCIÓN

“No hay síntesis sin análisis y viceversa, todo análisis conduce a una síntesis” (Ocaña, 2009). Si analizamos el arte de la danza desde la perspectiva cartesiana, en un juego

infinito de líneas, formas, trayectorias y velocidades, la danza crea un equilibrio estructural perfecto cuyas leyes estéticas y biológicas se someten a un profundo estudio. (Bougart, 1948).

Analizar consiste en descomponer situaciones, asuntos o ideas complejas en sus elementos constituyentes; adicionalmente analizar conduce a ser capaz de determinar el grado de relevancia de dichos elementos, es decir, establecer prioridades de los mismos, e identificar las relaciones entre ellos de tipo causa efecto.

Por otro lado, y de forma complementaria a la capacidad de análisis, surge la habilidad para sintetizar, que definida de manera breve consiste en “llegar al todo a partir de las partes”, es decir sintetizar es construir un asunto o idea compleja organizando adecuadamente las partes que lo componen y sus relaciones.

Analizar y sintetizar, en una primera aproximación, pueden resultar aparentemente antagónicas, pero nada más lejos de la realidad, son formas de pensamiento complementarias y una implica a la otra y ese es el motivo de presentarse como una competencia única. (Blanco Archilla, 2012).

Teoría e Historia de la Danza, Técnica y Didáctica de la Danza Clásica y Análisis Coreográfico y del Repertorio son tres de las asignaturas que se imparten en primer, segundo y tercer curso, respectivamente, del Grado en Ciencias de la Danza con un itinerario temático en el que el desarrollo competencial de la capacidad de análisis y síntesis es fundamental.

1.2. Objetivo

El objetivo general del grado de danza de la Universidad Europea de Madrid (UEM) es formar a futuros profesionales de la danza, fundamentalmente en las ramas de gestión, danza para todos o salud. Queremos desarrollar en el alumno una competencia general que consideramos muy necesaria en varias de sus asignaturas: La capacidad de análisis y síntesis.

Para poder manejar con habilidad y maestría el lenguaje de la danza y crear posteriormente una coreografía, es imprescindible saber analizar los principios fundamentales de la danza en cualquiera de sus tendencias estilísticas: percepción del espacio, la colocación, la coordinación, la sensibilidad, el sentido melódico y rítmico, la fuerza, la resistencia, la velocidad, el equilibrio, la elevación, la expresión y la imaginación.

Conocer y asimilar pasos, combinaciones y frases coreográficas y analizar los nexos entre los principios fundamentales de la danza representan la base de un dilatado proceso enseñanza-aprendizaje que tiene como finalidad la formación como intérprete, coreógrafo y/o pedagogo.

En este contexto, podemos pensar que la percepción del arte coreográfico se hace de una forma global y desde una perspectiva analítica y sintética, cuyo valor se refleja en la disponibilidad del estudiante para poder percibir la danza como parte esencial del fondo cultural universal.

En nuestras asignaturas, perseguimos los siguientes **objetivos específicos de aprendizaje para el alumno relacionados con la capacidad de análisis y síntesis:**

- Articular un discurso crítico basado en un análisis profundo de la danza que argumente y respalde la opinión.
- Conocer, analizar y reflexionar sobre la historia, formas y tradiciones de la danza, así como su significado en las diferentes culturas desde sus orígenes.
- Conocer los métodos de creación de material coreográfico y composición de calidad y saber distinguirlos y analizarlos en un espectáculo como espectador, formador o crítico.
- Adquirir la capacidad de análisis suficiente y el conocimiento de las obras más importantes, como para poder introducirse en la crítica de espectáculos.
- Escribir textos que condensen toda la información relevante de una obra, basados en un análisis de calidad y con un discurso y un ritmo atractivos para un lector.

1.3. Contenidos

Asignatura Teoría e Historia de la Danza:

1. Fundamentos Teóricos de la Danza
2. Historia de la Danza
 - 2.2.1. Orígenes de la Danza. El movimiento artístico en la Prehistoria, la Antigüedad y la Edad Media.
 - 2.2.2. Hacia la Historia del Ballet. La Danza durante el Renacimiento y Barroco.
 - 2.2.3. Orígenes de la Danza Clásica y la Escuela Bolera (Siglo XVIII). El Romanticismo
 - 2.2.4. Evolución de la Danza Clásica y nacimiento de la Danza Contemporánea lo largo del Siglo XIX.
 - 2.2.5. El Siglo XX.: Características, estilos y principales coreógrafos e intérpretes en el continente europeo, americano y en España.

En la asignatura de 2º curso **Técnica y Didáctica de la Danza Clásica**, el marco teórico y práctico de desarrollo competencial está plasmado en cuatro bloques desplegados en el siguiente temario:

1. Etapas de desarrollo en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la danza clásica.
2. La incidencia del acompañamiento musical en la enseñanza de la danza clásica.
3. Estudio y análisis de *pas de deux* y variaciones del repertorio clásico.
4. Planificación de unidades didácticas en la enseñanza de la danza clásica.

El primer bloque está dedicado a las Etapas de desarrollo en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la danza clásica, haciéndose especial hincapié en el análisis de los elementos técnicos e interpretativos de la danza clásica. La relación de la forma con el espacio, el ritmo y la intensidad del movimiento tomando como ejemplo el libro de Gretchen Ward Warren (1990), *Classical Ballet Technique*.

En el segundo bloque, la incidencia del acompañamiento musical en la enseñanza de la danza clásica, analizamos la correlación de la música con el movimiento tomando en consideración los diferentes acentos y los aspectos rítmicos, melódicos y expresivos que

puedan surgir en una combinación y/o coreografía.

La capacidad de síntesis se desarrolla a través del tercer bloque, estudio y análisis de *pas de deux* y variaciones del repertorio clásico, en el que los estudiantes deben presentar sintéticamente una variación del repertorio clásico: “Lago de los cisnes”, “La Bella Durmiente”, “Cascanueces”, “Coppelia” o su propia variación.

Por último, el bloque de “Planificación de unidades didácticas en la enseñanza de la danza clásica” lo compone un conjunto de sesiones en las que el estudiante, tras haber analizado los elementos de la técnica de la danza clásica desde punto de vista técnico e interpretativo, tiene que ser capaz de sintetizar en una hora de clase los ejercicios adecuados para alcanzar el objetivo propuesto.

Recogemos a continuación la manera en que hemos articulado los contenidos de la asignatura de **Análisis coreográfico y repertorio**

Bloques de contenido:

1. Introducción
2. Los pilares teóricos de la danza.
3. Sistema de análisis coreográfico.
4. Análisis del proceso creativo.
5. Perspectiva del coreógrafo (actividad conjunta)
6. Aplicación escénica del análisis. Forsythe
7. Perspectiva del intérprete (transversal)
8. Análisis de repertorio (transversal)
9. Referencias

2. METODOLOGÍA

En la asignatura **Teoría e Historia de la Danza**: con el objetivo de desarrollar la capacidad de análisis y síntesis en el alumnado, nos basamos en las siguientes metodologías: lección magistral, trabajo autónomo, cooperativo, método del caso y aprendizaje dialógico. Las actividades formativas que los alumnos realizan:

- Lecturas recomendadas
- Comentarios de texto
- Trabajos individuales y en equipo dirigidos
- Búsqueda, selección y análisis de la información
- Toma de apuntes

La asignatura de **Técnica y Didáctica de la Danza Clásica** está dividida en sesiones teóricas y prácticas planificadas en:

•Exposiciones tipo clase magistral con imágenes y vídeos para analizar clases de diferentes años de estudio o coreografías del repertorio.

•Visionados de ballets del repertorio clásico, analizando la estructura coreográfica, espacial, rítmica y melódica.

•Exposiciones y presentaciones teóricas y prácticas de variaciones clásicas, planificaciones didácticas de una hora de clase y análisis de ballets.

- Elaboración de un cuaderno reflexivo como trabajo individual.

En cuanto a la metodología de la asignatura de **Análisis coreográfico y repertorio**, la asignatura está dividida en dos sesiones de tres horas, que fragmentamos a su vez en dos partes: la sesión teórica y la sesión práctica. Semanalmente se incluye dentro de la sesión teórica el visionado de una obra coreográfica y se completa con trabajo autónomo del alumno.

Sesión teórica:

- Exposición tipo clase magistral con imágenes y vídeos para analizar fragmentos puntuales sobre lo que vamos estudiando.
- Visionado coreografía y puesta en común posterior enfocada a los puntos del análisis explicados o relevantes en las piezas.

Sesión práctica:

- Generación de movimiento a través de pautas de improvisación sacadas del análisis coreográfico (técnica creativa)
- Experiencia como intérprete de los tres tipos de tratamiento del mismo en distintas fases coreográficas (técnica de estilo y técnica creativa)

Trabajo autónomo del alumno:

- Elaboración del texto de análisis y entrega a través del foro
- Feedback comunes y personales

3. EVALUACIÓN

La competencia para el análisis y síntesis en estas tres asignaturas se reflejan en la evaluación continua de los contenidos adquiridos durante la participación e implicación en las actividades diseñadas y propuestas en clase por el profesor.

La valoración de los resultados de los alumnos en las tres asignaturas, se fundamenta y realiza a través de la participación activa en las sesiones teóricas y prácticas con la calificación de los textos generados sobre las obras vistas en clase y una prueba escrita. En la parte práctica, se evalúa, al margen de las capacidades técnicas, el compromiso del alumno con cada una de las propuestas, tomando el peso de la calificación la parte experiencial.

Se ponderan y valoran los resultados y progresión obtenidas por el alumno en el desarrollo de su capacidad de análisis y síntesis a través de los siguientes sistemas de evaluación:

- Carpeta de Aprendizaje individual
- Trabajos de investigación individuales y en equipo
- Pruebas objetivas escritas
- Comentarios de textos
- Debates

- Análisis e interpretación de variaciones y piezas de repertorio coreográfico

Con todo ello pretendemos, fundamentalmente, que el alumno adquiera un aprendizaje global y una madurez cognitiva de modo que, en su futuro profesional, esté capacitado para tener sus propios criterios y hacer sus emisiones de juicio, sea capaz de realizar análisis que aporten valor, de gestionar la información de forma integral y solucionar problemas.

4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Tras varios años de haber impartido estas asignaturas podemos afirmar que la comprensión de los alumnos y sus escritos sobre las obras y estudios propuestas mejoran, notablemente, tanto en riqueza de vocabulario, como en coherencia y estructura lógica. También, son capaces de contextualizar las obras con bastante más precisión tras haber hecho un recorrido por las obras vistas en clase.

Integrar el estudio teórico y práctico de la danza nos permite una aproximación integral al tema y una adaptación al perfil del alumno. Nuestra intención es evidenciar la necesidad de que los estudios universitarios de danza, de reciente creación, deben incluir e integrar aprendizajes teóricos y prácticos a través de la inclusión y aplicación de metodologías docentes, como las propuestas, que tienen como objetivo la formación integral y el desarrollo competencial del alumno.

El área teórica de la danza en el mundo anglosajón está muy dotada de volúmenes que merece la pena revisar y cuyo conocimiento ayudará a expandir las ya de por sí mentes creativas de los coreógrafos. Pero también, debemos expresar el conocimiento que deriva de la experiencia práctica en compañías y realizar trabajos de investigación práctica (Horton, 1999; Joly, 2004), lo que además, provocará una necesaria modernización de los modelos de investigación académica. De estas dos acciones derivará la producción de nuestras propias obras de investigación generando así un volumen consistente de aportaciones de calidad.

No se puede entender el mundo artístico de la danza y la coreografía sin sumergirse en el océano de los sentimientos a bordo de las simetrías y efluvios de las líneas y las curvas; es al fin orbitar en singular viaje alrededor de este singular arte como del sentimiento que del mismo fluye, y ello para arropar si no entender el estudio de esta ciencia tan espiritual e intangible como perceptible y evaluable. Solo desde análisis y la síntesis de una asignatura tan inmaterial como palpable se puede llegar a acercarse al conocimiento de la misma por el camino del estudio y la imaginación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Adshead, J., Briginshaw, V., Hodgens, P. & Huxley, M. (1999). Teoría y práctica del análisis coreográfico. Valencia: Centre Coreogràfic de la Comunitat Valenciana.

Álvarez, I. (2007). Cultural frontiers of expressive strands in dance performances. Paper presented at the International congress of aesthetics 2007 "Aesthetics bridging cultures", Middle East Technical University, Ankara- Turkey.

Blanco Fernández, A. (2009). Desarrollo y evaluación de competencias en educación superior. Madrid: Narcea Universitaria.

Bonilla, L. (1964). La Danza en el Mito y en la Historia. Madrid: Biblioteca Nueva

Botana, M., Sampedro, J., & Castro, E. (2008). Acción social de la danza. Cuerpo, espacio y movimiento. *Kronos*, VII(14), 19-24.

Bougart, M. (1948). *Technique de la Danse*. Paris: Presse Universitaire de France

Colomé, D (2007). *Pensar la Danza*. Madrid: Editorial Turner.

Forsythe, W. (2001). Applying space Harmony to choreography. *Laban's legacy. Rudolf Laban and his language for human movement [DVD]*. Los Ángeles: Megan Reisel.

Forsythe, W. (2003). *Improvisation technologies. A tool for the analytical dance eye: Centre for art and media Karlsruhe*. Frankfurt Ballet.

Forsythe, W. Palazzi, M. & Shaw, N. (2009). *Synchronous Objects Project [Website]*. Ohio-Frankfurt: The Ohio State University and The Forsythe Company.

García Olalla, A., & Poblete Ruiz, M. (2007). Desarrollo de competencias y créditos transferibles: experiencia multidisciplinar en el contexto universitario. Bilbao: Ediciones Mensajero, S.A.U.

Hernández Castillo A. (2009). *La danza académica. Análisis del movimiento en relación con la estructura musical*. Barcelona: Mahali

Horton, S. (1999). *Researching dance. Envolving modes of inquiry*. UK.

Joly, Y. (2004). The experience of being embodied. *Qualitative research and somatic education. Feldenkrais Research Journal* (1).

Kylián, J. (1991). *Petite mort*. La Haya: Nederlands Dance Theatre.

Laane, R. M. (1981). *Pédagogie de la danse classique*. Paris: Amphora.

Laban, R. (1966). *Choreutics*. London: Macdonald and Evans.

Laban, R. (1975). *Laban's Principles of Dance and Movement Notation*. London: Macdonald & Evans.

Laban, R. (1978). *Danza educativa moderna* (1ª en castellano ed.). Buenos Aires: Paidós.

Laban, R. (1984). *Dynamic Space*. London: Laban Archives in ass. Falmouth Press.

Laban, R. (1987). *El dominio del movimiento* (J. B. Cuello, Trans. 5ª ed.). Madrid: Fundamentos.

Lavender, L. & Predock-Linnell, J. (2005). *From Improvisation to Choreography*. In J. Chazin-Bennahum (Ed.), *Teaching Dance Studies*. New York and London: Routledge.

Lepecki, A. (2009). *Agotar la Danza*. Madrid: Librerías Deportivas Esteban Sanz.

Ortiz Ocaña, A. (2009). *Desarrollo del pensamiento y las competencias básicas cognitivas y comunicativas*. Colombia: Litoral pg.67

Pavlovna Bazarova N., Pavlovna Mey V., Sevilla F. (2000). *Abc de la Danza Clásica. Primeros tres años de la escuela rusa*. Mexico: Escenología AC

Pavis, P. (2000). *El análisis de los espectáculos*. Barcelona.

Poblete Ruiz, M. & Villa Sánchez, A. (2007). *Aprendizaje basado en competencias: una propuesta para la evaluación de las competencias genéricas*. Bilbao: Ediciones Mensajero, S.A.U.

Preston-Dunlop, V. (1998). *Looking at dances. A choreological perspective on choreography*. Londres: Verve.

Preston-Dunlop, V. & Sanchez-Coldberg, A. (2002). *Dance and the performative*. London: Verve.

Terrón, M.J.; Velasco, P.; García, M.J. (coord.). (2012). *Guía para el diseño de recursos docentes que fomenten el desarrollo y evaluación de las competencias transversales en educación superior*. Blanco Archilla, *Capacidad de análisis y síntesis*, 51-56. Barcelona: Fundación Vértice Emprende.

Vaganova A. (1969). *Basic Principles of Classical Ballet: Russian Ballet Technique*. USA: Courier Dover Publication

Ward Warren, G. (1990): *Classical Ballet Technique*. Florida: University Press.

Werner, F. (2004). *Laban's Choreutics and William Forsythe*. Paper presented at the Forsythe symposium @ PACT, Essen.