

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN FÍSICA
“Prof. Alberto Langlade”
Licenciatura en Educación Física
PLAN 2017

Ritmo y Danza

Semestre: 3° semestre
Créditos otorgados: 8
Total horas clase: 80 horas reloj
Carácter de la Unidad Curricular: Troncal Común
Régimen de asistencia: Obligatoria
Previatura/s: Sin previas

Responsable del Curso a Nivel Nacional: Asist. Larissa Russo		
CENUR ESTE	CENUR LITORAL NORTE	MONTEVIDEO
Encargado/s del Curso Asist. Lilia Nudelman	Encargado/s del Curso Asist. Nicolás Rivarola	Encargado/s del Curso Asist Larissa Russo
Integrantes del Equipo Docente	Integrantes del Equipo Docente	Integrantes del Equipo Docente
Asist. Verónica Moyano	-----	Asist. Analía Fontán
Ay. Isabel de Mello	-----	Asist. Laura Valle Lisboa
-----	-----	Ay. Eugenia Malcon

PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD CURRICULAR

La unidad curricular “Ritmo y Danza” se configura a partir de la integración de dos ejes centrales, como son el ritmo y la danza, y un eje transversal que orienta y enmarca el abordaje correspondiente a la dimensión educativa de estas prácticas y en particular, al lugar de su enseñanza. El carácter de la unidad se orienta como un territorio de frontera abierta, por el que circulan y conviven saberes vinculados a las disciplinas de la música y la danza en la medida que adquieren relevancia y se justifican dentro de la formación inicial del docente de Educación Física. De esta forma, se integra el conocimiento teórico-práctico de la música y la danza como disciplinas escindidas en la cultura occidental, pero que comparten en gran medida sus bases epistemológicas pues devienen del mismo fenómeno físico que vincula conceptualmente al sonido con el movimiento. Desde esta perspectiva, será la percepción y el análisis de la música, así como la ejecución y el análisis de la danza lo que interesa abordar.

Como criterios orientadores del enfoque, en primer lugar, la unidad plantea la conceptualización y la práctica del ritmo en un sentido dinámico, más amplio y flexible, que excede el campo de lo que occidentalmente entendemos por música. Respecto a los criterios que orientan el enfoque y los contenidos en el área de la danza, se fundamentan en la recuperación del sentido social, de participación, inclusión y disfrute de una práctica que trasciende la dimensión escénica-espectacular. Por este motivo, la unidad curricular “Ritmo y Danza” reconoce en el baile y las danzas populares (actuales y tradicionales) un vasto territorio de saberes, que circulan popularmente, y conforman un campo de conocimiento que se recarga de sentido en relación a las miradas sobre educación del cuerpo en la contemporaneidad.

Desde esta perspectiva se recupera un espacio para el estudio y la resignificación de la danza y el baile como contenidos y prácticas educativas. Estos contenidos invitan a revisar los supuestos sobre inclusión y multiculturalidad, así como los modos de selección, legitimación y codificación de los saberes asociados al ritmo y la danza en el ámbito académico.

Paralelamente, estos ejes, configuran una oportunidad para el reconocimiento, la apreciación y la reflexión sobre el ritmo y la danza en la construcción de subjetividad, en tanto prácticas de producción y transmisión cultural, y en tanto espacios de construcción de identidad y comunidad, en sus diversas aproximaciones y contextos: local, nacional, regional y global.

OBJETIVOS

- Propiciar la práctica de la danza desde una perspectiva integral, que comprende no sólo la dimensión estética y técnica, sino y principalmente, su dimensión social-cultural y política.
- Brindar los elementos teórico - conceptuales que permitan la percepción, apropiación y valoración del ritmo y la danza, como espacios de producción y transmisión cultural.
- Promover la comprensión de la rítmica en sus diversas modalidades y lenguajes, desde una perspectiva teórico-práctica básica.
- Desplegar estrategias didácticas (teórico-metodológicas) orientadas a la enseñanza de la danza y el ritmo en el ámbito de la Educación Física.
- Favorecer el trabajo colectivo, el análisis crítico, la creación y la investigación en la enseñanza del ritmo y la danza.

CONTENIDOS

UNIDAD 1 - SONIDO Y MOVIMIENTO

Introducción a la relación sonido-movimiento corporal. - Audioperceptiva básica. - Concepto de audición y escucha. Modos y tipos de escucha, discriminación de sonidos, análisis del material sonoro. - Técnicas de escucha subjetiva y técnicas de escucha colectiva. - Escucha sinestésica: ver el sonido, tocar el sonido, etc. Escucha corporal. - Relación sonido-movimiento corporal (dimensión cultural/ propiedades físicas).

UNIDAD 2 - RITMO Y MÚSICA

Introducción al concepto de ritmo más allá de "lo musical". Concepto de ritmo musical. Noción de pulso (externo y pulso velado) acento y configuración del compás (binario, ternario, cuaternario). Concepto de melodía y armonía, texturas (polifonía vertical y horizontal, melodía acompañada, etc.). Concepto de forma musical. Noción de estructura musical (partes, frases, sub-frases, motivos) - Estilo y género. Introducción al registro, codificación de material sonoro. Alternativas de notación del ritmo. - Percepción del ritmo y la música. Técnicas: Técnicas para el trabajo rítmico. Técnicas de percusión corporal. Técnicas de percusión con objetos, etc. Técnicas lúdico-musicales.

UNIDAD 3 - DANZA CULTURA Y SOCIEDAD

Introducción a la teoría de la danza. - Aproximaciones al concepto de danza y baile. - Noción de danza académica, danza espectacular, danza popular, danza tradicional. Re-significación de la danza popular y tradicional en la contemporaneidad. - Clasificación de las danzas. - Tipologías: función y usos, contexto de surgimiento y ámbito de realización, número de participantes, género, estructura y forma coreográfica, tipos de enlaces, tomas, abrazos, pasos básicos y figuras. - Introducción al registro, codificación y notación de la danza. Danza y cultura, danza y sociedad, danza y educación.

UNIDAD 4 - BAILES Y DANZAS POPULARES

Las danzas y bailes populares como campo de conocimiento y prácticas en la contemporaneidad. Dimensión histórica, aspecto musical, coreográfico, estilos y lenguajes, plausibles de un abordaje específico de acuerdo al contexto de enseñanza.- Bailes tradicionales-populares del Río de la Plata: candombe, tango, milonga (ciudadana). - Bailes tradicionales-populares del medio rural de la región: gato, polca, chimarrita, ranchera, zamba, chacarera, pericón, cielito, media caña, etc. - Danzas tradicionales de salón popularizadas: vals, minué, cuadrillas, lanceros, etc. - Danzas latinas: cumbia, merengue, salsa, bachata, chachachá, samba, forró, etc. - Danzas de zapateo y percusión corporal: malambo, flamenco, tap, etc. - Danzas/juegos rítmicos, rondas populares y tradicionales, etc. - Otras danzas individuales/colectivas/tribales: danza afro, hip hop, pop dance, etc.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA

Los diversos caminos metodológicos estarán vinculados tanto a los contenidos como a las necesidades situadas en contexto y de acuerdo a los marcos de referencia y acción. Desde esta perspectiva se presenta una doble tensión que deriva del *¿por qué se baila y con qué objetivo?* y del *¿cómo se baila?*. Entre el *porqué* y el *cómo* se establece una relación dialéctica que es necesario tener en cuenta para el diseño de las estrategias de la enseñanza.

El abordaje de la danza y el ritmo en el contexto de la Licenciatura en Educación Física está directamente vinculado a su función socio-educativa. Se favorecerá una enseñanza activa, que posibilite a cada estudiante asumir el compromiso y la responsabilidad en su proceso de aprendizaje a través de la experiencia corporal/perceptiva de diversos lenguajes de la danza y la música. Se tendrá en cuenta sensibilizar al estudiante y brindarle herramientas para el trabajo con diferentes poblaciones desde esta práctica corporal.

Asimismo, desde la metodología se promoverá la sistematización y registro de las prácticas, así como la producción de conocimiento de forma individual y colectiva. Los métodos de enseñanza asociados a cada lenguaje dentro del ritmo y la danza serán objeto de atención en sí mismos. La investigación específica sobre los modos "por defecto" de abordar la danza y el ritmo, en el ámbito educativo, así como la codificación y sistematización de su enseñanza emerge como otro de los focos de interés de la unidad curricular.

Con respecto al trabajo específico sobre desarrollo perceptivo consciente, se realizarán audiciones comentadas de diversos materiales sonoros. Asimismo, se trabajará desde el análisis crítico de material fílmico sobre ritmo y danza.

Finalmente, en referencia al trabajo con tecnología, se promoverá el uso de las TICs y en particular las herramientas disponibles en la plataforma EVA, así como la exploración de otros entornos virtuales, plataformas y/o aplicaciones relacionadas con los contenidos del curso. Nos referimos concretamente a software de captura de movimiento, y aplicaciones destinadas al trabajo con material sonoro y audiovisual.

EVALUACIÓN

La evaluación acompañará de forma continua al proceso de enseñanza y a la construcción de los saberes en diálogo epistémico con los estudiantes. Se toma la posición de una evaluación formativa, compartida, inclusiva, entendida como un diálogo de retroalimentación constructiva, que orienta la toma de decisiones y las correspondientes valoraciones. Consecuentemente, se promoverá la autoevaluación, la participación en discusiones grupales, la creación de conocimiento mediante tareas y proyectos, que contribuyan a la apropiación de los contenidos del curso.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

AGUILAR, M. C. (2001). *Análisis auditivo de la música: Sistematización de una experiencia de Cátedra y su transferencia a otras áreas educativas*. Instituto de Teoría del Arte, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

AHARONIÁN, C. (2002). *Introducción a la música*. Montevideo: Ediciones Tacuabé.

_____, C. (2000). *Conversaciones sobre música, cultura e identidad*. Montevideo: Ediciones Tacuabé..

_____, C. (2014). Preguntas en torno al tango En *El tango ayer y hoy*. Coord., Aharonián, C. , Centro Nacional de Documentación Lauro Ayestarán. Montevideo: Editorial Banda Oriental, pp. (431- 477).

_____, C., OLIVERA, R. (2014). *Música*, Colección Nuestro tiempo, Comisión del Bicentenario 2013-2014, Ministerio de Educación y Cultura, Uruguay.

ASSUNÇÃO, F. (2011). *Bailes Criollos Rioplatenses*. Buenos Aires: Editorial Claridad.

_____, F. (1998). *El Tango y sus circunstancias (1880-1920)*. Buenos Aires: Editorial El Ateneo.

AYESTARÁN, L. (1997), *Teoría y Práctica del Folklore*, Arca, Montevideo.

_____, L. (1967), *El folklore musical uruguayo*, Arca, Montevideo.

_____, L. (1953), *La música en el Uruguay*, SODRE, Montevideo.

BACHMAN, M. (1984), *La rítmica de Jaques Dalcroze: una educación por la música y para la música*, Editorial Pirámide, [s.l.]

CHION, M. (1999) *El sonido*. Paidós Comunicación. Buenos Aires.

GOLDMAN, G. (2008), *Lucamba, herencia africana en el tango (1870-1890)*, Ed. Perro Andaluz, Montevideo.

GOLDMAN, G. (2008), *Cultura y sociedad afro-rioplatense*, Editorial Perro Andaluz.

GOLDMAN, G. (2003), *Candombe, Salve Baltasar!: La fiesta de reyes en Barrio Sur de Montevideo*, Editorial Perro Andaluz, Montevideo.

MIYARA, F. (2000) *Acústica y sistemas de sonido*. UNR Editora. Rosario, Argentina.

OLIVERA, R. (2014), *Sonidos y silencios: la música en la sociedad*, Ediciones Tacuabé, Montevideo.

OLIVERA, T., VARESE, J.A. (2000), *Los candombes de reyes: las llamadas*, Ediciones El Galeón, Montevideo,

OLIVERA, T., VARESE, J.A. (2002), *Memorias del tamboril*, Ediciones Banda Oriental. Montevideo.

PEREZ GUARNIERI, A (2016), *Africa en el aula*, Ediciones BES Biblioteca Eric Satie, Comunidad Digital Autónoma.

RODRÍGUEZ, F. (1994), *La danza popular en el Uruguay*, Cal y Canto, Montevideo.

SACHS, C. (1944), *Historia Universal de la Danza*, Ediciones Centurión, Buenos Aires.

VEGA, C. (1956), *El origen de las danzas folclóricas*, Ricordi, Buenos Aires.

VENEZIANI, W., WEROSCH, S. (2000), *El Pericón Nacional*, Inspección Nacional de Educación Musical, Consejo de Educación Inicial y Primaria, ANEP, Mvd.

VENEZIANI, W., WEROSCH, S. (2006), *Abran cancha acá baila un oriental: El tango de los uruguayos*, Ediciones del oso, Montevideo.

VIDART, D. (1967), *El tango y su mundo*, Ediciones Tauro, Montevideo.

VV.AA, (2011), *Las palabras y los pasos: etnografías de la danza en la ciudad*, Coord. Carozzi M.J., Editoriales EPC Gorla, Buenos Aires.

VV.AA, (2011), *Cumbia: nación, etnia y género en Latinoamérica*, Comp. Semán P. y Vila, P. Editoriales EPC Gorla, Buenos Aires.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

BASSO, G. (2006) *Percepción Auditiva*. Ed.Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires.

BERTÉ, O. (2015), *Dança contempop. Corpos, afetos e imagens (mo)vendo-se*. UFSM, Santa María, Brasil.

BERTÉ, O. (2014), "Movimentos afetivos: modos do corpo se (mo)ver na dança" Anais do III Congresso Nacional de Pesquisadores em Dança. Recuperado de <http://www.portalanda.org.br/anai>

CAGE, J. (2007 [1999]) *Escritos al oído*, Colegio de Arquitectos de Murcia, España.

FOLGAR, L., RODRÍGUEZ, R. (2008), "Una reflexión del lugar del cuerpo en la construcción de identidad" Actas del VII encuentro de Investigadores de Educación Física.

FONTAN, A. (2011) "Sincro. Reflexiones en torno a las relaciones sonido-movimiento, la escucha y la producción de movimiento corporal." En *Con-figuraciones de la danza, sonido y video del cuerpo*. Comp. Diego Carrera. Comisión Sectorial de Educación Permanente. IENBA. UdelaR.

FONTÁN, A. (2018), "Ahura. La práctica del Pericón en la escuela uruguaya", Tesis de Maestría, [en fase de presentación] Instituto de Educación, Universidad ORT Uruguay.

GALLO, G. (2014), "Pistas electrónicas *dance*: analizar la sinergia entre música y baile". pp. (117-119). *Escribir las danzas. Coreografías de las Ciencias Sociales*. Coord. Carozzi, M.J. Editoriales EPC, Gorla, Argentina.

LABAN, R. (1991 [1948]), *Danza educativa moderna*. Ed. Corregida y ampliada por Lisa Ullman. Editorial Paidós, México.

LABAN, R. (1987), *El dominio del movimiento*. Editorial Fundamentos, Madrid.

MIYARA F. (2013) *Ruido, arte y sociedad*. UNR Editora. Rosario, Argentina.

RODRÍGUEZ, R. (2003), "Cuerpo, sociedad y escuela: pensar claves para una reflexión relacional", Revista Iberoamericana de Educación, III, 10, pp. (113-125)

RUEGGER, C., TORRON, A. (2013), "De la negación del cuerpo a una posible alfabetización corporal" en *Educación Integrada, Aportes a la Educación Uruguaya*, pp.(173-198), Seminario sobre Alfabetización, Maestro Julio Castro.

SCHAFER, R. M (1998 [1969]). *El nuevo paisaje sonoro. Un manual para el maestro de música moderno*. Editorial Ricordi, Bs As.

SCHAFER, R. M (1975) *El rinoceronte en el aula*. Editorial Ricordi, Bs As.

SCHAEFFER, Pierre (1996 [1966]) *Tratado de los objetos musicales*. Alianza, Madrid.

VALLE LISBOA, L. (2016), "La experiencia educativa de danza de las y los jóvenes en un Bachillerato de arte y expresión: estudio etnográfico en el Liceo Mario Benedetti de Montevideo" [en línea] Tesis de maestría. Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Psicología.