

**JF
EN**

Juegos Florales
Escolares Nacionales

Ideas para participar

Baile Urbano

1

Conocemos más acerca del baile urbano

¿De qué situación partimos?

Los estudiantes de la IE Cahuide de Huicungo de la región San Martín obtuvieron el primer lugar en la disciplina baile urbano de los Juegos Florales Escolares Nacionales 2023, en la etapa nacional realizada en Lima. Esta situación ha motivado no solo a los estudiantes de la misma IE, si no también, a estudiantes de otras IIEE de la región, que sienten que también podrían hacer una muy buena presentación representando a su región.

Los estudiantes de secundaria se han organizado para solicitar a los docentes de Arte y Cultura que les permitan organizar un festival de baile urbano para identificar a quienes conformarían los elencos que representarían a la IE en los Juegos Florales Escolares Nacionales. Ante esto, los docentes han conversado con el director para apoyar a los estudiantes en su preparación para participar en dicho concurso educativo y se plantean la siguiente pregunta: **¿Qué elementos importantes deben conocer los estudiantes para iniciar el camino de su preparación para participar en la disciplina baile urbano?**

¡Aquí te ofrecemos algunas orientaciones que te ayudarán en tu participación!

¿Qué aprenderás? A explorar y experimentar combinando los elementos de la danza para facilitar la creación de una coreografía de Baile urbano, para participar en los Juegos Florales Escolares Nacionales 2024

El baile urbano

El baile como manifestación se puede practicar libremente. Este se compone de diversos elementos básicos que se interrelacionan con el objetivo de transmitir emociones, sentimientos e ideas. Tales elementos son el movimiento, el ritmo, la expresión corporal, el espacio y el estilo. El baile urbano contempla movimientos improvisados y de naturaleza social, fomentando la interacción y el contacto con los espectadores y otros bailarines. Estos bailes forman parte de la cultura de la zona geográfica donde se desarrollan.

Cada participante disfrutará al interpretar una coreografía producto de su creación, presentada en el marco de los JFEN.

Sabías que...

El baile está presente en todas las culturas y ha acompañado al ser humano desde tiempos remotos. Mediante este, el ser humano transmite sentimientos, emociones e ideas; también, sirve como medio para liberar tensiones.

En esta disciplina, explorarás creativamente estilos como el Hip Hop, House, Dancehall, Street Jazz y Breakdance para luego elaborar tu propuesta coreográfica.

Elementos de la danza

El baile parte de los elementos que tiene la danza y que son los componentes, unidades o piezas que combinadas crean el lenguaje artístico. En cada manifestación artístico-cultural de la danza, estos componentes se organizan de manera distinta para responder a diferentes propósitos comunicativos, expresivos o recreativos. Sin embargo, más allá del tipo de danza, género o estilo, cada uno de ellos está presente cada vez que bailamos. Por eso, conocerlos es una herramienta fundamental para crear o ejecutar una danza, así como cuando somos espectadores y queremos analizarla.

El cuerpo

Es el instrumento y el material del bailarín. La danza es una forma de arte que se hace a través del cuerpo. El danzante se vale de él para crear líneas, figuras y formas. Según la danza, la forma de involucrar el cuerpo es distinta: algunas ponen énfasis en los brazos y las manos; otras en los pies o el torso; en algunas, el porte del cuerpo es muy estirado, mientras en otras se está más agachado.

El gesto y la acción

Se entiende por gesto al movimiento de una parte del cuerpo, generalmente del rostro, de las manos o brazos, a través del cual se expresa o comunica algo. Por otro lado, se puede decir que cualquier movimiento cuando bailamos es una acción. Saltar, caminar, rodar, detenerse, así como hacer pequeños gestos con las manos y expresiones faciales son la materia prima de la danza. A diferencia del deporte están cargados de una intención expresiva.

El espacio

Es el lugar que los bailarines ocupan al ejecutar una danza, donde interactúan entre ellos. Todas las acciones tienen un lugar en el espacio definido para bailar y lo podemos ocupar de distintas maneras. Generalmente, las acciones se pueden realizar de dos maneras: con el cuerpo en un punto fijo en el espacio o con el cuerpo en desplazamiento hacia distintas direcciones.

Al bailar interactuamos con el espacio desde distintos planos (sagital, horizontal y vertical) y niveles (alto-mediano y bajo). Los bailarines interactúan y ocupan el espacio de una gran variedad de maneras: ocupan mucho espacio al crear rondas y líneas en las coreografías, o solo usan un pequeño espacio.

El tiempo

Cuando bailamos, vivimos en el tiempo del movimiento, en la sucesión de los gestos y desplazamientos. Podemos pensar el tiempo como estructura o sucesión de acciones (todo movimiento tiene un comienzo y un final). Podemos también pensarlo desde su relación con la música (ritmo, pulso, cuentas). La danza puede tener un ritmo estructurado (un pulso), o puede ser libre e impredecible.

La energía

Es el flujo que da características al movimiento. Está ligado a la intención o voluntad de movernos de una manera u otra, por ejemplo, libre como un pájaro o contenida como una roca. Se vincula a las emociones y las intenciones del bailarín o lo que puede estar tratando de comunicar el coreógrafo.

¡Reflexionamos!

- ¿Qué emociones sientes cuando bailas?
- ¿Te gustaría participar en la disciplina baile urbano de los JFEN?
- ¿Puedes recordar cómo fue tu presentación?

2

Ideas para explorar y experimentar

Acciones que puedes realizar

Explora y experimenta las posibilidades expresivas a través de tu cuerpo

Primero: el propio cuerpo

- El cuerpo y sus segmentos: se deben movilizar los segmentos corporales y las articulaciones de diferentes maneras (descubrir nuevas maneras de mover manos, piernas, tronco, etc.).
- El cuerpo como totalidad: hay que motivar a los estudiantes para que muevan el cuerpo en su totalidad (arrastrándose, ejecutando libremente movimientos con todas las partes del cuerpo, imaginando que vuelan, que son globos que se mueven por el aire o por el piso, etc.). Es importante que estos movimientos se complementen con los siguientes ejercicios:
 - Respiración: deben observar cómo se mueve el abdomen; sentir cómo entra el aire y cómo sale; percibir el sonido que hace el aire al entrar en nuestro cuerpo.
 - Relajación: se logra a través de diferentes dinámicas, por ejemplo, cerrar los ojos y, con la cabeza atrás y el cuerpo relajado, imaginar que se flota en una nube; contar en forma regresiva 10, 9, 8... repitiendo “no estoy cansado”.

Segundo: el espacio

El trabajo con el espacio nos permite tomar conciencia de dónde nos movemos y hacia dónde vamos, con el fin de conquistarlo y llenarlo de nuestra propia energía. Para trabajar el espacio debemos propiciar experiencias que lleven a los estudiantes a explorar diferentes posibilidades de movimiento en diversos planos, direcciones, niveles, extensiones, distancias y proximidades. Para motivar a los estudiantes, se puede comenzar indicando que descubran de cuántas maneras pueden mover los brazos y las piernas, primero, individualmente y, luego, en grupo. Asimismo, se puede pedir a los estudiantes que creen historias que motiven la utilización del espacio y todas sus posibilidades; o bien que creen pequeñas secuencias de movimientos combinando, por ejemplo, diferentes planos y extensiones. Se pueden conformar parejas y propiciar que los estudiantes con mayor habilidad motiven a sus compañeros más inhibidos a desarrollar más fluidamente dinámicas de movimiento creativo.

Tercero: el tiempo

El tiempo está íntimamente relacionado con el espacio, ya que nos ayuda a determinar cuánto nos movemos. Para trabajarlo, es necesario considerar lo siguiente:

- La duración de las acciones: prolongadas o breves.
- La frecuencia: cuántas veces se repiten (3, 4, etc.).
- La velocidad del movimiento: rápido, normal o lento.

Cuarto: las relaciones

Respecto a con quién o con qué se mueven, podemos considerar esto:

- Danzar haciendo uso de diferentes elementos.
- Danzar con dos, tres o más compañeros haciendo lo mismo, haciendo lo opuesto y haciéndolo sucesivamente.

Quinto: calidades de movimiento

- Libre - Mantenido
- Pesado - Ligero
- Fuerte - Suave
- Débil - Firme
- Articulado - Fluido

Sobre la base de esta organización es posible plantear composiciones de movimiento creativo para que los estudiantes exploren y creen sus propias secuencias. Surge así un baile propio y original. Se pueden enriquecer estas acciones con historias, música y otros materiales diversos.

Ahora te toca planificar tu propuesta y te presentamos algunas ideas para hacerlo:

1. Propósito: ¿Qué queremos lograr con la presentación de una propuesta coreográfica de baile urbano que muestre las características de nuestra región?
2. Mensaje: ¿Cuál es el mensaje que quiere transmitir la danza tradicional elegida?
3. Observar diversas propuestas coreográficas de grupos de baile nacionales e internacionales y dar opiniones sobre la intención de la propuesta, la vestimenta, los elementos que se utilizan, los pasos, coreografía y piruetas, etc.
4. Analizar y discutir asertivamente sobre cuál sería la propuesta coreográfica que interpretarían y qué géneros del estilo urbano considerarían para su presentación en los JFEN.
5. Plantearse diversos ejercicios rítmicos usando el cuerpo de manera individual, en parejas y en grupos.
6. Plantearse diversos ejercicios de improvisación colectiva que sirvan para generar ideas de secuencias de pasos libres para desarrollar su coordinación y aplicarlos posteriormente en el desarrollo de su propuesta.
7. Recursos técnicos: ¿Cuál es el dominio de mi cuerpo? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué elementos necesitare?
8. Ensayos: ¿Cuánto debemos ensayar para lograr nuestra presentación óptima?
9. Establecer horarios de ensayo que nos permita desarrollar nuestras actividades con normalidad.
10. Recordar que cada paso tiene una intención. Es importante que los estudiantes identifiquen lo que deseas transmitir.
11. Crear pasos y gestos que expresen todo aquello que quieren transmitir; dejar que la música los inspire.

12. De acuerdo con la música, elegir si empezarán con movimientos lentos o rápidos. Pueden empezar sentados o de pie. La mirada tiene un papel muy importante: ¿Cómo empezaremos: de espaldas al público, con los ojos cerrados o tal vez con la mirada hacia arriba, como si observáramos el cielo? Cada acción ayudará a los estudiantes a reflejar lo que desean transmitir.
13. El cierre debe estar acorde con la música. Pueden terminar volviendo a la calma o quizá con una postura energética.

Para tu propuesta debes considerar en la coreografía estilos de baile y pasos que representen una región del Perú. Utiliza una melodía fusionada con estilos urbanos modernos como el Hip Hop, House, Dancehall, Street Jazz y Breakdance.

Aquí te dejamos algunos videos que pueden servirte de referencia. Dale clic a los siguientes enlaces: <https://www.youtube.com/watch?v=yXQ-vDNGsl&list=PLLQBBEWnUFI9DaRfPqqVNt2nltPtITxIG&index=5> <https://www.youtube.com/watch?v=krRZLmnYAGM>

¿De qué manera puedo organizar el trabajo preparatorio con mis estudiantes?

Pulso

- ✓ Descubrir el pulso y las diversas formas de llevarlos a la práctica a través del cuerpo

Ritmo y cuerpo

- ✓ Despertar la conciencia del ritmo en la danza y responder desde el cuerpo
- ✓ Reconocer la melodía, el ritmo y la duración del movimiento

Espacio personal

- ✓ Despertar la conciencia del cuerpo en el espacio
- ✓ Los planos horizontal y vertical
- ✓ El espacio personal (burbuja y kinésica)

Espacio colectivo

- ✓ Despertar la conciencia del espacio y posibilidades de interacción con otros

- ✓ Formaciones espaciales (filas, rondas)

Cuerpo

- ✓ Despertar la conciencia del cuerpo: sensación kinestésica
- ✓ Respiración
- ✓ Regulación del tono muscular
- ✓ Segmentos del cuerpo
- ✓ Percepción del cuerpo global

Tiempo

- ✓ Explorar la secuencialidad de acciones para crear frases de movimientos con un inicio, un desarrollo y un final

Energía

- ✓ Despertar la conciencia del tono muscular: contracción y distensión
- ✓ Juegos para la noción del peso y el esfuerzo en el movimiento
- ✓ Las acciones y gestos
- ✓ Explorar cómo cualquier acción (correr, saltar, sacudir, deslizar, vibrar, entre otras) puede ser la base de cualquier danza
- ✓ Explorar la ejecución de gestos y movimientos con intención expresiva

Relaciones

- ✓ Identificar los efectos que producen las distintas formas de relacionarse para comunicar desde la danza y despertar la escucha grupal desde el movimiento

Integración de elementos para bailar

- ✓ Explorar accesorios para bailar
- ✓ El vestuario o uso de trajes, uso de elementos (pañuelos, y otros elementos de las del baile a presentar)
- ✓ La exploración de la máscara

3 Afinar detalles y participar

Afina detalles sobre tu trabajo artístico

Observa el despliegue de tus estudiantes en la secuencia coreográfica para afinar la alineación y que las figuras elaboradas estén bien definidas y marcadas.

Pon atención a la sincronización de los pasos y, de ser necesario, refuézalos sin la coreografía, realizando desplazamientos en bloques o individuales, a fin de asegurar un mejor desplazamiento con el paso bien logrado.

Utiliza elementos similares a los materiales que utilizarán en la presentación a fin de que los estudiantes se acostumbren a su uso. Practica con casacas, chalinas o faldas que ayuden a que ellos dominen el manejo de estas. Lo recomendable es que en los últimos ensayos se utilicen los materiales reales que se han pensado para la ejecución de la propuesta.

Siempre utiliza las dimensiones que se usarán en la etapa nacional como referencia, ya que así los estudiantes tendrán una idea del espacio y se adecuarán mejor al escenario. Este año, la etapa nacional se desarrollará en un espacio de 20 x 10 metros.

Un aspecto muy importante es cómo lograr transmitir a través del cuerpo y los gestos la intención y el mensaje de la propuesta coreográfica del baile urbano que se está interpretando. Ese trabajo expresivo no se debe dejar de lado, ya que enriquece la presentación artística del elenco.

Organiza el vestuario, accesorios, maquillaje, escenografía y elementos que utilizarás en la presentación.

Cuando tengas la secuencia completa, practícala muchas veces y toma el tiempo de tu coreografía. No olvides que no puede durar más de 8 minutos.

Reflexiona en cada paso. ¿Qué dificultades se te presentaron en el desarrollo de la ficha? ¿Cómo las superaste?

Revisa y comparte

- Comparte tu propuesta con tus familiares y pídeles sugerencias que te permitan mejorar tu interpretación musical.
- Revisa los detalles finales y, lo más importante, no olvides pasarla bien con esta experiencia.

Evalúa lo aprendido

- ¿Qué es lo que más te gusta en tu proceso de preparación para participar en los JFEN?
- ¿Qué es lo que más aprendiste en este?
- ¿Qué dificultades se te presentaron y cómo las resolviste?
- ¿Cómo te sientes con tu proyecto artístico?

¡Felicitaciones! Éxitos en tu participación en los Juegos Florales Nacionales Escolares 2024

*¿Qué nuevas habilidades y conocimientos adquiristes?
¿Cómo contribuyen en tu aprendizaje?*

▶ Concursos educativos

PERÚ

Ministerio
de Educación