

REPRESENTACIÓN CREATIVA

Cada vez que el ser humano está en movimiento, la coordinación juega un papel importante.

Se ha hablado mucho sobre la importancia de tener un buen control sobre nuestro cuerpo. Saber cuáles son los movimientos adecuados para cada rutina y cada ejercicio es fundamental para poder desarrollar cualquier entrenamiento satisfactoriamente y evitar posibles problemas. Sin embargo, no todos tenemos la misma capacidad de control sobre nuestro cuerpo. Hay personas que no coordinan adecuadamente las diferentes partes que lo componen, y por lo tanto el efecto de los ejercicios en muchos casos no es el mismo que podemos conseguir con una correcta ejecución. Es importante que sepamos los beneficios que una adecuada coordinación corporal nos va a brindar.

Nuestros pies, piernas y columna, son increíblemente complejos y pueden regular hasta las más pequeñas variaciones de equilibrio mientras nos movemos. Lo mismo ocurre con la parte superior de nuestra espalda y brazos. Como así también, el ser fuertes nos permite desempeñar tareas delicadas.

Nuestros cuerpos se mueven en el espacio que los rodea; cerca y lejos. El espacio no es sólo aire vacío sino un elemento tangible a través del cual nos movemos; como lo es el agua para los peces determinando un modelo de movimiento. Tus brazos, piernas, cuello y cabeza, son extremidades fuera del cuerpo en el espacio, y hacen posible que ejecutes un acto.

El cuerpo se desarrolló por muchas razones funcionales necesarias para su supervivencia, pero podemos usar su hermosa forma por otros motivos: para expresar nuestros pensamientos y emociones, para obligarnos a demostrarle a la gente como nos sentimos y para satisfacer nuestro deseo de movernos.

La Coordinación.

Es la capacidad que nos permite la realización de movimientos precisos, controlados y fluidos. Gracias a ella, los gestos dejan de ser torpes y poco precisos, los movimientos se vuelven coordinados y diestros. Existen varios tipos de coordinación:

- Coordinación dinámica general: capacidad que permite realizar movimientos que requieren una acción conjunta de todas las partes del cuerpo (cuerpo, brazos y piernas). Por ejemplo: correr, saltar, gatear, voltear (hacer volteretas), trepar, etc.
- Coordinación óculo-manual: capacidad que permite manipular objetos o móviles con los miembros superiores. Por ejemplo: lanzar y recibir balones, botar la pelota, golpear la pelota con una raqueta, etc.
- Coordinación óculo-pie: es la misma capacidad que la óculo-manual pero referida a la manipulación de objetos con el pie. Por ejemplo: regatear, golpear la pelota con el pie en fútbol.

El diseño grupal es una parte fundamental en la producción coreográfica; según se agrupen los bailarines en el espacio escénico se producirá determinado efecto en el espectador. El sentido o efecto que se quiere comunicar está dado en cierta medida por la manera en que se presenten las formaciones y las formas coreográficas.

La forma es la “configuración externa de algo”. Es la apariencia y estructura que percibimos a través de los sentidos. Dentro de las características visuales del entorno (forma, tamaño, color, textura, etc.), la forma ocupa un lugar privilegiado, que permite reconocer los objetos, los cuerpos, el entorno.

En una composición artística la forma es la determinación, distribución y organización de los elementos que percibimos al apreciar una obra de arte. Es la manera en que organizamos los elementos en una determinada obra. En danza el elemento a organizar en sí es el propio cuerpo.

La danza intenta comunicar una idea, y por lo tanto, hay mucho más que hacer que la mera ordenación del movimiento. Tiene una FORMA, una estructura general, un sistema, una unidad, y modo de ser. Este marco de construcción es lo que soporta la ordenación de los componentes.

Por lo tanto podemos hablar de la Forma dándole pequeños matices con el que podemos referirnos a diversos aspectos similares pero diferentes:

- ✚ La forma como estructura general que acoge las diferentes partes/secuencias de movimientos de una coreografía, y que le da sentido.
- ✚ La forma como aquella creada por el propio cuerpo del bailarín/es en los diversos movimientos-posiciones.
- ✚ La forma como la creada por los bailarines dispuestos en diferentes espacios de la escena. A lo que podemos llamar formaciones:
 - ✓ Formaciones libres. Su objetivo principal es ocupar el espacio.
 - ✓ Formaciones lineales. Su objetivo es el orden y facilitar la percepción del movimiento. Son líneas, columnas, damas, uves, cuadrados abiertos, diagonales. (son formaciones estáticas)
- ✚ O la forma como aquella que el bailarín/es dibujan en el propio espacio con sus recorridos. (implican desplazamiento)

Diseño de Secuencias de Movimiento

Una **secuencia de movimiento en la danza** es una serie de sucesiones ordenadas de desplazamientos rítmicos. Las secuencias de movimientos en la danza están marcadas por la música y por el **movimiento** del cuerpo. Las personas que se encargan de crear estas secuencias de movimiento se llaman **coreógrafos**.

Una secuencia de movimientos está constituida formando una unidad clara y perceptible, con un principio, un recorrido y un final. Y también con un significado, sobre todo si queremos realizar un movimiento expresivo.

Podríamos comparar el movimiento, las secuencias de movimientos, con el lenguaje. El movimiento más simple sería similar a una vocalización o a una letra. La secuencia de movimientos más elemental correspondería en el lenguaje, a una palabra, cualquiera que sea el número de sus letras.

Una letra aislada, al igual que un único y simple movimiento, no tienen ningún significado. Una palabra, sin embargo, adquiere ya una significación. Las palabras pueden unirse entre sí formando frases, enriqueciendo y ampliando el significado. Igual puede hacerse y se hace con los movimientos. Por esta razón, a la secuencia de movimiento se la llama también “frase de movimiento”.

la secuencia de movimiento, es una melodía de movimientos, tocada por las diferentes partes del cuerpo, formando una orquesta, donde a veces tocan todos a la vez, en otros momentos solo tocan algunos, en algún otro tiempo, solo una zona corporal o instrumento toca solo siendo el protagonista. Pero siempre, toda la orquesta, todo el cuerpo, está sintiendo y percibiendo lo que hacen los demás sirviéndoles de apoyo. Y, si es una melodía, se realiza sobre una base temporal y rítmica, donde tienen lugar diversas intensidades, duraciones, crescendos, silencios, etc. Es una composición o sinfonía musical corporal, de movimiento.

Diseños Simétricos

Simetría es el equilibrio que se manifiesta en toda la naturaleza, desde el elemento más pequeño o más simple del mundo inorgánico, a los sistemas más organizados, haciéndose extensivo a la creación artística del hombre. El origen de la palabra simetría nos lleva a pensar en armonía, orden, belleza. La simetría desde la antigüedad ha influido en la creación artística, ya sea desde un punto de vista geométrico o en un sentido más amplio.

El equilibrio simétrico se produce cuando al dividir una composición en dos partes iguales, existe igualdad de peso en ambos lados. No se encuentran elementos que sobresalgan más que el resto en importancia y peso. La creación de un diseño simétrico nos transmite una sensación de orden.

La asimetría es la desigualdad entre las partes de un todo. Una composición asimétrica es aquella en la que una parte pesa más que las otras. Suelen ser composiciones llamativas y pueden incluso ofrecer mejores resultados que las simétricas. Algunas razones son:

- ✚ La asimetría permite más libertad de composición y organizar jerárquicamente los elementos.
- ✚ En la asimetría se establecen juegos de equilibrio entre la parte destacada y el resto de la composición.
- ✚ Las composiciones simétricas tienden a la monotonía. Las asimétricas suelen despertar más el interés del espectador.
- ✚ Asimetría no implica desequilibrio, sólo desigualdad. La asimetría nos transmite agitación, tensión, dinamismo, alegría y vitalidad.

Las formas en el cuerpo del bailarín son muy numerosas y no están todas codificadas. De ahí la riqueza de la danza, aunque tenemos un código base, y ciertas formas que son reconocibles aún podemos seguir investigando en las posibilidades que el cuerpo nos ofrece creando numerosas formas. Nunca se deja de buscar y de indagar en el mismo.

Con todo ello podemos empezar a exponer diferentes tipos de formas algunas más reconocibles, o simplemente saber qué opciones combinar para que surjan formas que en principio no eran predecibles.

Formas Abiertas Y Cerradas.

Formas abiertas:

Las extremidades se quieren separar lo máximo posible del centro.

Entre otras encontramos la famosa “estrella”. Es una forma abierta y simétrica a la vez. Podemos encontrarla en los 3 niveles: bajo (tumbado en suelo) / medio (sentado con piernas abiertas) / de pie (incluso podemos incluir el desequilibrio) / y hasta un 4º nivel, saltando.

En el nivel alto permite jugar con el desequilibrio, así mismo en el salto también puede ser en la vertical, abriendo brazos y piernas, en el sitio, o desplazado con medio giro o giro completo.

Formas cerradas:

Tanto las extremidades como la propia columna vertebral quieren aproximarse al centro de gravedad.

Por ejemplo la "bolita". Es una forma cerrada y a la vez de nuevo simétrica.

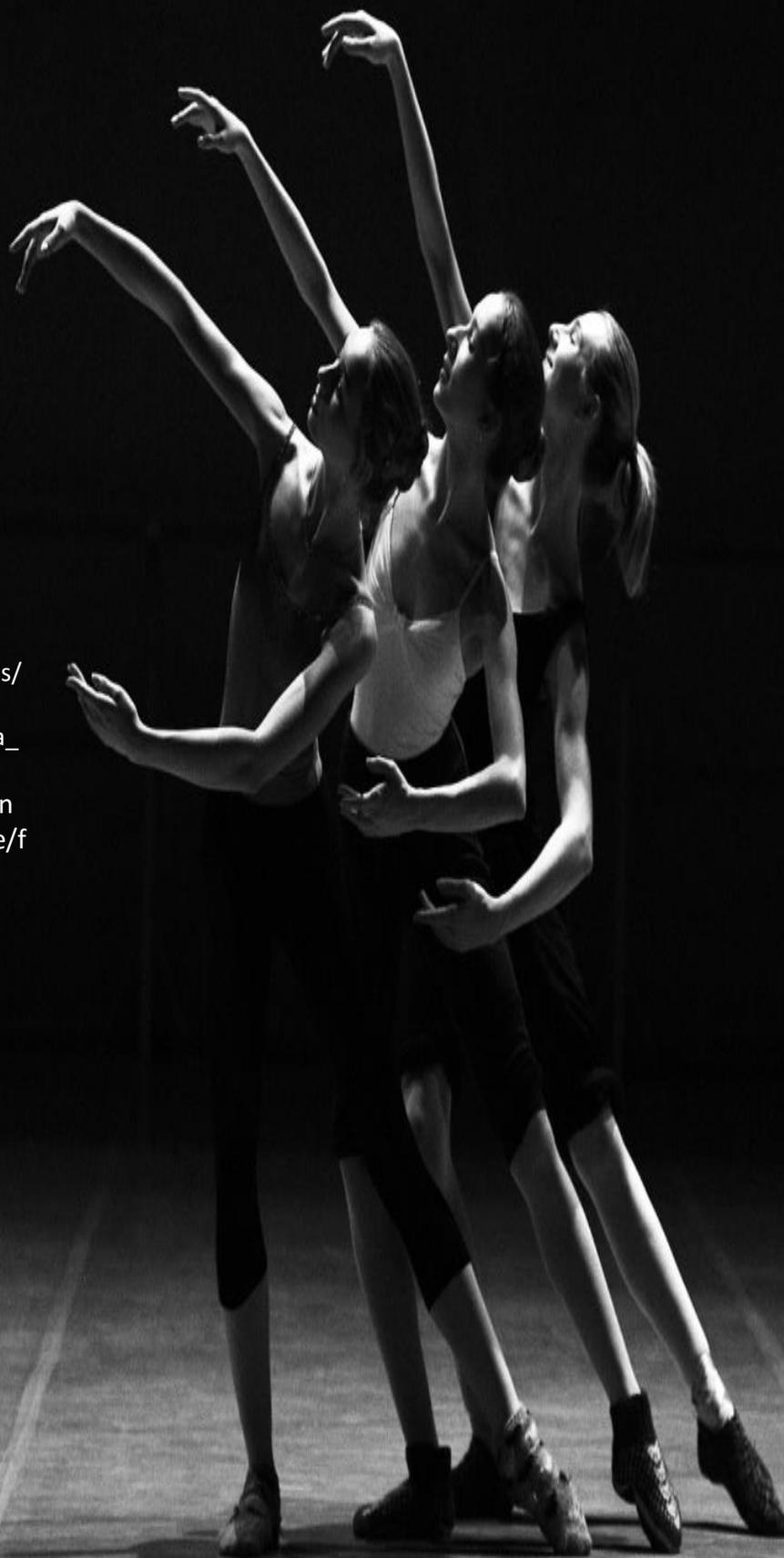
Esta forma solo es posible en nivel bajo y medio ya que implica un recogimiento que no permita llegar totalmente al nivel alto. Puede ser sobre un costado en el suelo, sobre las rodillas en el suelo.

Formas mixtas.

Una parte del cuerpo puede estar abierta mientras que la otra está cerrada. Por lo tanto son figuras asimétricas donde hay una mayor libertad en la creación.

Dentro de esta amplia clasificación también podemos diferenciar cómo son las líneas creadas por el propio cuerpo. Estas pueden ser líneas rectas, líneas angulosas, líneas curvas y líneas con torsiones.

A partir de aquí podemos jugar con diferentes combinaciones, por ejemplo a una forma simétrica abierta en nivel alto, añadir alguna línea en torsión por ejemplo en brazos, sin perder la simetría ni la forma abierta (o sí, y jugar con los cambios que se experimentan) Así pues las combinaciones son múltiples, dando lugar a una gran variedad de formas que se pueden adquirir.

EDUFUTURO

1,643 palabras

Referencias

https://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/05042013/1a/es-an_2013040513_9141406/simetra_asimetra.html

<https://sites.google.com/site/an-exosaterminologiadeladc/home/forma-simetria-asimetria>