

PROYECTO UNIFICADO DE DANZA

REGISTRADO EN LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Proyecto creado por Jon Ugarriza y Carolina Chico

MásQdanza S.L B-95635678

PROYECTO UNIFICADO DE DANZA

El proyecto que a continuación se pasa a desarrollar pretende unir tres partes, a partir de las cuales se podría crear una estructura sólida dentro del sector. Y como finalidad, un desarrollo socio-cultural y económico.

Esas tres partes estarían constituídas por :

- Formación en grado elemental y grado medio
- Formación en grado superior
- Compañía de danza

Crear una buena base educativa es esencial para el futuro de cada país, es algo que desde este proyecto también se defiende, ya que es la base del desarrollo de cualquier cultura. Pero no es suficiente si no hay una finalidad.

Lo que se pretende desde este proyecto es unir propuestas ya existentes, con otras que podrían mejorar el desarrollo y el crecimiento de cada una de las tres partes. El máximo desarrollo de cada una de estas partes, más un trabajo unitario entre las mismas, será determinante para obtener cambios y resultados realmente exitosos.

Como ya se ha dicho, es importante la base educativa. Pero para que tenga sentido, igual de importante o más es su finalidad, que en este caso parte de la creación de una compañía de danza. La compañía sería una entidad desde donde se de una salida laboral al sector. Donde la sociedad encuentre, mediante su lenguaje, una expresión con la que se sienta identificada y a su vez sea un referente cultural.

La compañía será parte del beneficio económico y, sobre todo, social de un país. Siendo un representativo que exporte nuestra cultura a otros países y a su vez importe culturas de otros, mediante los lenguajes coreográficos y el contenido cultural de las piezas coreográficas.

Vivimos en una sociedad en la que la comunicación juega un papel muy importante. La danza, nos ha acompañado desde los comienzos del ser humano, ¿por qué?, porque utiliza un lenguaje universal, el lenguaje del cuerpo.

Antes de pasar a desarrollar de manera individual cada aspecto, y la unión que desde este proyecto se propone entre ambos, sería interesante hacer un leve repaso histórico sobre la danza y la derivación de sus estilos.

DANZA

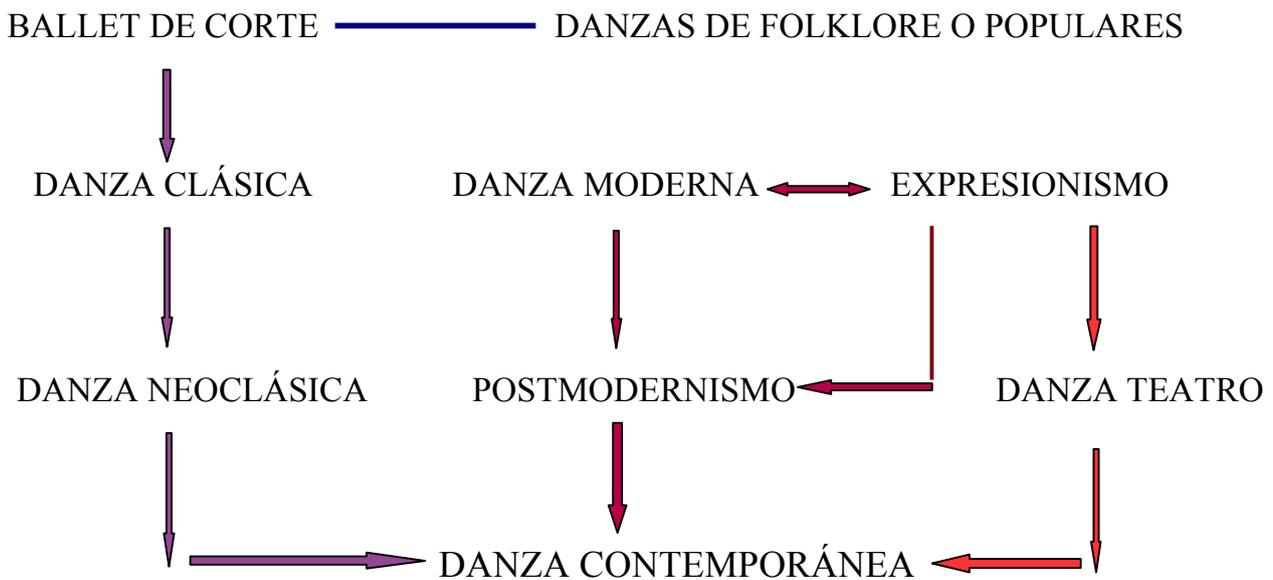
Danza: bailar. Ejecutar movimientos acompasados con el cuerpo, brazos y pies.

Danza: coloq. Movimiento o trajín de quien va continuamente de un lado a otro.

Así define el Diccionario Real Académico Español la danza. Pero la danza es mucho más, es arte, probablemente la primera manifestación del arte.

A través de ello podemos expresar sentimientos, pensamientos e ideas que involucran tanto aquellos que bailan como a los que la observan. Es un modo de expresión, es el lenguaje del cuerpo y es un lenguaje universal.

La danza crea vínculos de unión entre las personas y como parte de la cultura, ayuda a mantener la identidad de la comunidad. Las diferentes manifestaciones de la danza han surgido a medida que la sociedad ha ido cambiando ya que danza y sociedad están intrínsecamente unidas. A continuación se muestra un árbol genealógico simple de como ha sido el desarrollo de los diferentes estilos:

Cada estilo es importante ya que forma parte de nuestro legado cultural y nuestra identidad social.

ASPECTOS DEL PROYECTO

FORMACIÓN EN G. ELEMENTAL Y G. MEDIO (CONSERVATORIOS)

Los conservatorios deben de proporcionar una formación abierta en estilos y ser complementada con talleres coreográficos. De esta manera los futuros bailarines conocerán los diferentes estilos, ampliando así su lenguaje para poder acceder con mayor seguridad a una compañía, ya que en ellas se requiere el control de varios estilos o lenguajes.

Desde la formación, se debe de preparar a los alumnos para una salida laboral segura.

Las Danzas Vascas podrían formar parte de esa formación abierta en estilos para los estudiantes de los conservatorios. Aportarían un enriquecimiento al lenguaje del bailarín, como así se hace en otros conservatorios de España con asignaturas como la danza de folklore.

De esta forma la tradicional Danza Vasca podría contribuir a enriquecer aún más al sector de la formación, y a su vez ella se daría a conocer mediante contacto directo en la enseñanza creando así un futuro público y seguidores. De esta forma, también se contribuiría a mantener un legado histórico de la danza tradicional vasca.

Con la existencia de talleres coreográficos en los conservatorios, se podría emprender un trabajo de difusión de danza. De esa manera, los alumnos irían adquiriendo “tablas en el escenario” (experiencia) . Vivirían de una forma directa el objetivo de sus estudios de danza, a la vez que sería un aspecto muy motivante que favorecería a su aprendizaje. También, es una forma muy buena de acceder al público joven, ya que por edad , se van a sentir identificados con los jóvenes bailarines y generará un mayor atractivo ver el espectáculo. (Este punto, ya se realiza desde el conservatorio de Vitoria).

El trabajo de difusión que se haga mediante espectáculos u otros métodos debe de ser atractivo, dinámico, fresco y actual ya que lo importante es que se produzca un encuentro muy positivo entre el público y la danza. Ese primer encuentro, en un alto porcentaje, determinará la relación que se genere en el futuro.

La exigencia y la presión a la que un bailarín somete a su cuerpo y mente, ya desde el aprendizaje, es mucha. La psicología, anatomía y nutrición como asignaturas y no como charlas informativas, serían una gran herramienta para un desarrollo equilibrado, sano y de máximo rendimiento de los futuros intérpretes de la danza. (Desde este proyecto, éste es un punto de máxima importancia)

Otra asignatura relevante sería “técnicas de interpretación” (como las usadas en arte dramático). Ayudaría a la expresión gestual y a canalizar las emociones que un bailarín necesita transmitir.

El bailarín no es un mero ejecutante, es un intérprete que debe transmitir al público emociones, sensaciones o ideas mediante la expresión de su cara y cuerpo.

Traer maestros invitados de otros estilos de escuelas dentro de la danza clásica (escuela Vaganova, Cubana, Balanchine, Bournonville) ayudará a enriquecer el trabajo del alumno a nivel técnico y a adaptar su cuerpo a nuevas formas de trabajo. Esto es algo que se encontrará en las compañías, ya que continuamente se invitan a maestros de baile de diferentes escuelas para enriquecer a los bailarines o para hacer un trabajo técnico concreto que favorezca a una mejor ejecución del programa que la compañía esté haciendo en el teatro.

El Sistema de elección del equipo pedagógico de estas instituciones ya está concretado a través de una serie de exámenes que determinan sus capacidades y conocimientos. Desde este proyecto, se cree en una educación equilibrada, constructiva y positiva, por eso se considera que sería de gran importancia un examen psicológico que determine que la persona es apta para educar de esta forma. Debido a que la danza es la disciplina del arte más exigente y sus comienzos son a muy temprana edad, el perfil psicológico del profesor será determinante en el desarrollo del alumno como futuro bailarín y como persona.

La creación de tres centros regionales de formación, de momento, no es absolutamente necesario. Es de mayor interés sacar el máximo rendimiento al ya existente con aportaciones como las indicadas en los apartados anteriores. A medida que se consiga un desarrollo económico y cultural de danza, se podrá ampliar el crecimiento mediante más centros de formación de grado medio tanto en Bilbao, como San Sebastián.

FORMACIÓN EN GRADO SUPERIOR (*GRADO SUPERIOR DE COREOGRAFÍA*)

El centro superior de artes escénicas debe ser una posible continuación del centro de grado medio con una ampliación de conocimientos escénicos para la coreografía . Esta formación para los coreógrafos debe ser completa en estilos, debido a que en las compañías de prestigio se utilizan los 3 lenguajes más importantes: clásico , neoclásico y moderno-contemporáneo. Son estilos que el público actual demanda.

Crear un grado superior con un solo estilo no sólo fomentará un mayor alumnado de

ese estilo, limitando a otro de la oportunidad de acceder, sino que se transformará en un posible problema en el futuro a la hora de trabajar; ya que al no poderse derivar a otros estilos habrá mayor número de personas para una misma demanda laboral.

Para una completa formación del coreógrafo y para tener el nivel necesario para competir con la demanda y, sobre todo, que este centro superior sea un centro superior de referencia internacional. Estas serían algunas de las asignaturas que deberían impartirse:

- Historia del arte y la cultura.
- Anatomía, nutrición y psicología aplicada a la danza.
- Análisis de los estilos y su código de expresión.
- Coreología.
- Análisis de la música.
- Asignaturas prácticas de cada uno de los estilos..

PERFIL DEL ALUMNADO

Si se quiere tener un alumnado de calidad, antes de ingresar en el grado superior es imprescindible tener conocimientos de danza que procedan de un grado medio o de bailarines que, a pesar de no tener la titulación de grado medio, puedan demostrar haber desarrollado una carrera profesional de al menos 3 años de experiencia.

Todas aquellas personas que accedan por otras vías como puede ser mediante los estudios de preparación de acceso a la universidad (a través de un sistema educativo normal) tendrán grandes dificultades para hacer el grado superior de danza por varios motivos:

1. La preparación de un bailarín de élite requiere años de estudio. Es un trabajo diario de cuerpo y mente. Debido a que el cuerpo es la herramienta, y el código de la danza requiere de unas determinadas características, sobre todo la Danza Clásica (muy extremas), se debe de empezar muy joven a trabajar con él para conseguir el máximo que la disciplina requiere.

El futuro coreógrafo como transmisor de una idea, emoción o pensamiento mediante un lenguaje corporal debe de haber experimentado la danza desde su aprendizaje, de esa forma conocerá las limitaciones que puede encontrar a la hora de trabajar con otros y el máximo que puede exigir en cuanto a las posibilidades físicas. Sin esta preparación previa, el futuro coreógrafo contará con menos recursos dentro de su conocimiento ya que se ha saltado un proceso esencial.

Sólo cuando experimentas un proceso en ti puedes expresar lo que quieres, y entender a los demás.

2. Los alumnos que entren si haber experimentado la danza como se ha dicho anteriormente, también verán sus resultados frustrados ya que el nivel que se exigiría dentro del grado superior superaría sus posibilidades, en cuanto a las asignaturas prácticas se refiere.

El tener estudios en otros ámbitos no debe de ser una premisa de la cual dependa el poder acceder al grado superior, sino se ha experimentado la danza cómo se ha hablado anteriormente. Eso limitaría el acceso a gente con gran talento ya que lo más importante de esta disciplina del arte es que el individuo tenga un gran desarrollo de la inteligencia corporal-kinestésica, musical, visual-espacial, interpersonal e intrapersonal y emocional, que verbal-lingüística y lógico-matemática demandada por el sistema social-educativo.

Los valores intelectuales requeridos y valorados por el sistema educativo- social, no son, en gran medida, lo que una disciplina como la danza requiere.

EL PERFIL DEL EQUIPO PEDAGÓGICO

El alumno de artes escénicas no sólo aprenderá conocimientos que le abrirán las puertas a una visión creativa más amplia. También aprenderá cual es la mecánica de trabajo tanto de las compañías, como de futuros proyectos en los que pueda formar parte o realizar él mismo. Es por esto, que el profesorado debe de estar formado por profesionales que hayan convivido con la danza en estas forma, es decir, que hayan experimentado aquello en lo que están educando, abalándoles su carrera profesional.

Dentro de la educación es de gran importancia, y hasta ahora nada requerido, que el profesorado esté apto psicológicamente para educar a otros. Educar no es sólo aportar conocimientos, sino saber sacar el máximo potencial de los alumnos desde una psicología constructiva y positiva. El estado psicológico del pedagogo juega un papel esencial.

Un examen psicológico, debe ser parte del proceso que determine el equipo sobre el cual va a depender la educación de los futuros coreógrafos.

Tener una titulación superior y saber trabajar en grupo con un mismo objetivo, también determinará el equipo pedagógico. Ser un buen pedagogo es importante, pero saber trabajar en equipo también. Por ello el perfil de la persona sería conveniente que fuera comunicativa, participativa, flexible, creativa, tolerante, y abierta a seguir aprendiendo.

Lo que diferenciará a este centro superior de otros será la cercanía del departamento de danza a los departamentos técnicos de iluminación y sonido. La comunicación del

departamento de danza con los departamentos técnicos hará de este centro de artes escénicas un lugar pionero.

Entablar relaciones que fomenten el conocimiento mutuo del lenguaje de cada una de las partes, facilitará el trabajo que después se realiza en conjunto en compañías o proyectos, ya que compartirán muchas horas de trabajo. Este trabajo de unión, ya desde la formación, marcará la diferencia y será una referencia de calidad en la educación a un nivel de élite.

Los alumnos que terminen la carrera tendrán los conocimientos necesarios para entrar en un mercado laboral, y algunos de ellos podrán coreografiar para la propia compañía dentro de algún ciclo específico de la programación anual bajo la supervisión de una dirección artística del momento.

COMPAÑÍA DE DANZA

¿Por qué compañía estable y no proyectos?

La compañía sería una institución con puestos laborales continuados, no eventuales.

Darían lugar a una progresión en el trabajo y afianzamiento de éste.

Con la compañía la sociedad se puede sentir identificada, llegando a convirtiéndose en un sello, donde su cultura se vea representada y exportada bajo un nombre que todo el mundo reconozca.

Desde la compañía se puede construir, con tiempo, una base sólida económica.

Los proyectos de danza sirven como apoyo a cultura de danza, pero para afianzarla se debe de hacer desde instituciones sólidas que puedan desarrollar un crecimiento cultural de una forma continuada en el tiempo.

Los proyectos al tener fecha de caducidad se ven delimitados en su desarrollo ya que a veces finalizan antes de poderlos rentabilizar o haber accedido a un gran número de público. Desde la compañía, eso no sucede, cualquier creación podrá ser utilizada en diferentes períodos, según la gestión de la programación, pudiendo asegurar su rentabilidad y acceso a un mayor número de público.

Nota: Los proyectos para que sirvan como apoyo cultural, deben de ser proyectos de gran calidad artística, y apoyados con una publicidad. De esa forma se obtiene una mayor repercusión y rentabilidad.

COMPAÑÍA

La ciudad determina el tipo de compañía.

Hay diferentes estructuras a la hora de crear una compañía sobre todo cuando partimos de cero. La compañía debe de ser rica en estilos coreográficos para poder acceder a un mayor número de público.

En este caso, y sin que el proyecto se desmesure, sería una compañía formada por:

Equipo artístico

- 1 director artístico
- 1 adjunto de dirección
- Secretaria/o
- 2 repetidores/as - maestros/as de baile
- 1 pianista
- 12 bailarines/as

Si la compañía tiene de sede un teatro, el equipo técnico sería el perteneciente al teatro. Si así no fuera, habría que crearlo y estaría formado por los siguientes puestos imprescindibles:

Equipo técnico

- 1 Gerente
- 1 Jefe de Producción
- 1 Departamento de administración
- 1 Departamento de prensa y difusión
- Departamento técnico:
  - 1 Jefe de iluminación
  - 1 Jefe de sonido
  - 1 Jefe de vestuario
  - 1 Regidor

Sede

Algunas compañías tienen como sede el teatro donde se lleva a cabo toda su programación, si éste no fuera el caso, habría que crear una sede.

Esta estructura debe de estar integrada en un lugar público, muy transitado y de fácil acceso a la gente, eso facilitaría enormemente la integración de la compañía y el trabajo de difusión.

El interior de la sede es importante que esté formado por grandes espacios diáfanos, sobre todo para las salas de ensayo.

Así, su división interna quedaría constituída por estas partes:

- Oficinas
- 2 Salas grandes de ensayo
- Vestuarios
- Almacén

SOPORTE ECONÓMICO

Para el funcionamiento de una compañía, las fuentes de ingresos pueden ser a través de:

- Capital Público
- Capital Privado (Exponsorización y patrocinios)
- Fundación (Donaciones)
- Otros recursos (Socios, Merchandising)

Es imprescindible que la compañía esté muy bien publicitada utilizando todos los lugares públicos: calles, metro, estación de autobuses, aeropuerto.

La imagen de la compañía debe ser incluida como parte de la cultura de la región para darse a conocer de cara al turismo siendo utilizada en vídeos promocionales, dossier informativos, y cualquier tipo de publicidad que favorezca a la imagen y la difusión.

Como por ejemplo:

- Televisión.
- Anuncios del gobierno.
- Publicidad de bancos.
- Pack turístico.

UNIFICACIÓN DE LAS PARTES

El elemento clave de este proyecto es la unión de las tres partes, imprescindibles, para que tenga éxito el resultado, que en este caso es contribuir a la cultura de una forma permanente.

La unión parte de una colaboración mutua, para un fin común.

¿Qué beneficios obtiene el grado medio de esta unión?

- Poder crear talleres coreográficos de los diferentes estilos con los futuros coreógrafos del último curso de artes escénicas.
- Poder difundir danza con las piezas creadas por los alumnos (siempre de último curso) del Grado Superior de Coreografía.
- Al tener el conservatorio un nexo de unión con el grado superior de coreografía, obtendrá un mayor eco todo aquello que se haga, favoreciendo al interés de que los jóvenes ingresen en él.
- La creación de estos talleres con versatilidad de estilos, con las piezas de los alumnos del grado superior, contribuirá a ir introduciendo el trabajo ya desde los estudios. Es el trabajo que más tarde encontrarán en las compañías. De esta manera, cuando los alumnos de grado medio ingresen en una compañía, estarán totalmente preparados para desarrollarse plenamente ya desde los comienzos.
- Los alumnos tras esta preparación, ya completada de esta forma, no verán sus estudios frustrados ya que tendrán la posibilidad de acceder a un puesto de trabajo tras la creación de la compañía de danza, como pueden ser los puestos de aprendiz.

¿Qué beneficios obtiene el grado superior de coreografía con esta unión?

- Poder trabajar con los bailarines de grado medio antes de acceder a una compañía. Algo que actualmente no existe en ningún centro coreográfico superior en España.
- Empezarse a dar a conocer como coreógrafos, ya que sus piezas servirán para la difusión de danza del grado medio.

·Con la compañía de danza ya creada se puede abrir la posibilidad, con alguno de los alumnos más destacados y bajo la total supervisión y aceptación de la dirección de la compañía, de crear una pieza para un ciclo específico dentro de la programación anual. De esta forma el alumno sabrá lo que es un trabajo real en una compañía, siendo también una forma de ir abriéndose un hueco dentro de la profesión.

·Al existir una compañía de danza los alumnos del grado superior podrán tener una salida laboral, ya que sus únicas opciones serán o a través de una compañía de danza o a través de proyectos subvencionados.

Ya que la compañía de danza trabajará con coreógrafos consolidados para la creación de piezas, algunos de ellos pueden ser valorados para que den clases magistrales o cursos en el grado superior.

¿Qué beneficios obtiene la compañía?

La compañía sería el beneficio en sí, ya que ella es la finalidad de los estudios de grado medio y superior.

Ser un lugar para traer a todos aquellos bailarines, que desde hace años desarrollan su carrera profesional en el extranjero.

Crear instituciones educativas sin dar salidas laborales no sirve de nada. Al no existir trabajo, los bailarines seguirán teniendo que salir fuera para desarrollar su carrera o, una vez que se cree el grado superior optarán por continuar sus estudios allí. Pero su problema no se solventa con ello, puesto que cuando terminen los estudios de grado superior estarán en la misma tesitura anterior, sin trabajo o teniendo que salir fuera, ya que lo que es de verdadera necesidad es crear un lugar donde puedan residir y desarrollarse. Y donde no sea una imposición el hecho de tener que salir fuera para poder trabajar sino, una elección.

PROYECTO CREADO POR: Jon Ugarriza Rodriguez y Carolina Chico Hernández