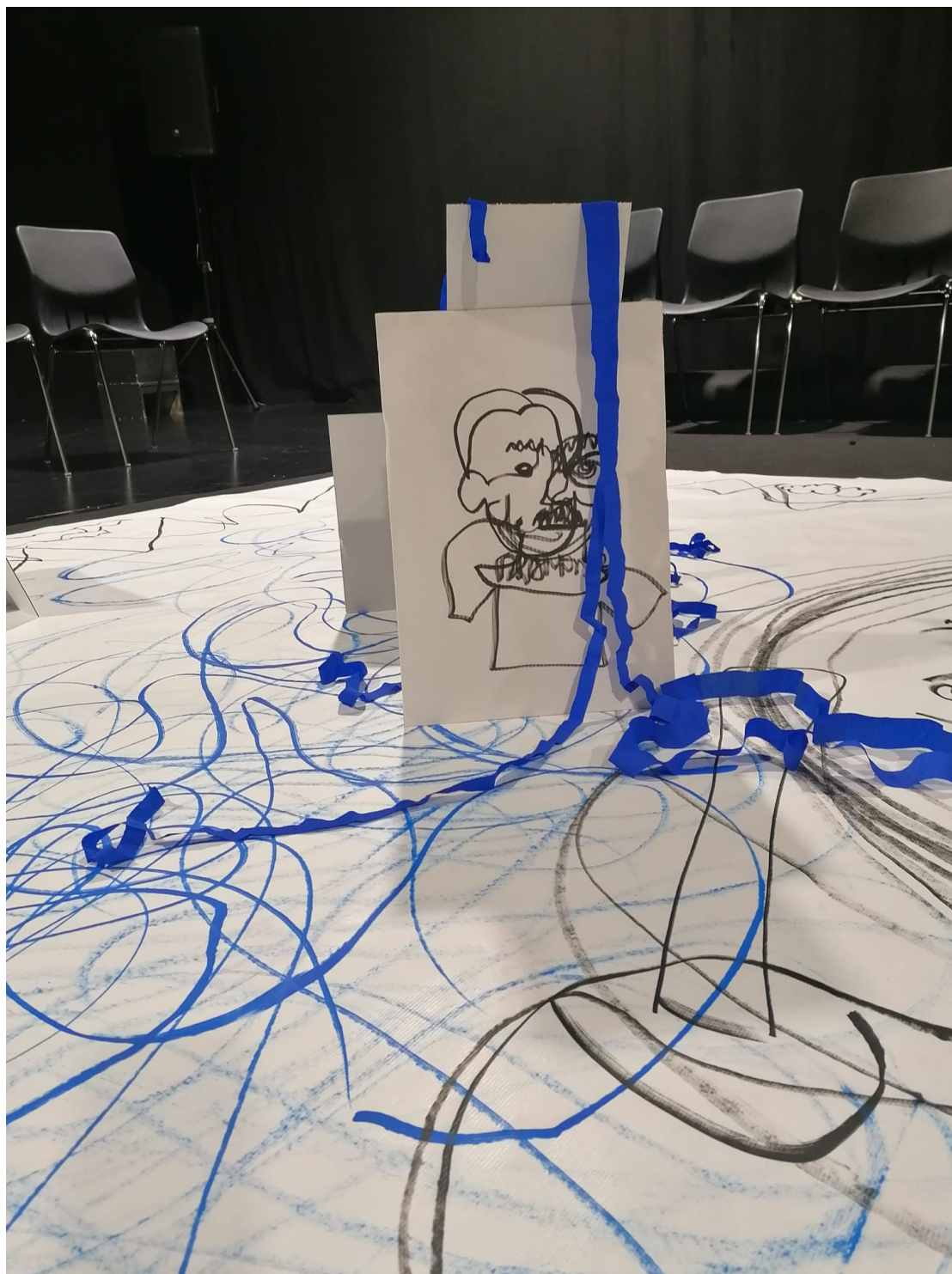

DOSIER PEDAGÓGICO

DANZAS ROMÁNTICAS/ANTENA FANTASMA

Una propuesta escénica de Guillem Mont de Palol para Educación
Primaria y Secundaria

FICHA ARTÍSTICA

- Título: Danzas Románticas/Antena Fantasma
- Idea original: Guillem Mont de Palol
- Creación: Guillem Mont de Palol y Jorge Dutor
- Sonido: Carlos Parra
- Con el apoyo de: Fundación Joan Brossa Centre de las Artes Libres, El Canal de Salt, Ayuntamiento de Cassà de la Selva
- Duración: 40 *min
- Edades recomendadas: A partir de 10 años

SINOPSIS AMPLIADA

Danzas Románticas es una propuesta escénica que hace dialogar la danza contemporánea con el dibujo y la simbología del ballet romántico, abordando la música de obras clásicas como Giselle, Coppélia y La Sylphide desde una mirada actual. Pero más allá del movimiento corporal, el espectáculo incorpora el dibujo, el trazo y el uso plástico del gesto como elementos fundamentales para expresar emociones e ideas.

Sobre el escenario, un único intérprete canaliza estados emocionales a través de un cuerpo que se transforma, que oscila entre el equilibrio y el desequilibrio, que deja huella visual y sonora en su paso. El sonido y la música no son meramente acompañamientos: son atmósferas que condicionan el movimiento, que afectan el trazo, que dibujan también el espacio emocional.

El espacio escénico es un cuadrado de 4 x 4 de papel de entoldar blanco al suelo. El público está sentado alrededor de este cuadrado en sillas.

El que empieza siente una danza hecha por un bailarín que busca el equilibrio como si fuera una bailarina de ballet deconstruida acaba transformándose en una actividad participativa donde todos acabamos pintando el espacio y haciéndonos retratos mutuamente.

Este espectáculo ofrece múltiples capas de lectura, ideal para trabajar la conexión entre artes plásticas, música, danza y emoción.

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS

- Introducir el alumnado en la relación entre cuerpo, música y dibujo como lenguajes expresivos.
- Fomentar la creación artística interdisciplinaria: movimiento, sonido y trazo en diálogo.
- Dar herramientas para comprender y cuestionar los ideales del Romanticismo desde la contemporaneidad.
- Favorecer la capacidad de lectura de obras abstractas y no narrativas.
- Explorar la dimensión emocional del gesto y del trazo.

TEMAS Y CONCEPTOS CLAVE

- Cuerpo como herramienta de expresión plástica
- Música como generadora de atmósfera y movimiento
- El trazo como estela emocional
- Amor romántico vs. emociones actuales
- Revisión crítica de mitos culturales
- Interdisciplinariedad artística

ANTES DE VER EL ESPECTÁCULO

Actividades de aproximación artística y conceptual:

1. Trazar emociones con la mano y con el cuerpo

Objetivo: Explorar como se puede dibujar una emoción.

Material: papeles grandes, ceras o rotuladores, música.

- Escuchar diferentes fragmentos musicales (uno de romántico, uno de intenso, uno de melancólico...) y pedir al alumnado que dibuje libremente como se siente. No se trata de hacer dibujos figurativos, sino trazos, formas, texturas.
- Reflexionar: Cómo ha cambiado el trazo según la música? Ha estado más recto, roto, lento, rápido?

2. Qué es el Romanticismo?

- Breve exposición o lectura sobre que supone el movimiento romántico en el arte y la literatura.
- Explicación y diferenciación entre el Romanticismo como movimiento artístico histórico y el romanticismo como exaltación de la pasión por amor.

- Debate: Qué tipo de amor aparece a las historias clásicas? Todavía creemos? Qué pensamos del sufrimiento como prueba de amor? Qué significa estar enamorado?

DURANTE EL ESPECTÁCULO

Pistas para observar:

- Como se mueve el cuerpo? Está en equilibrio? En lucha? En reposo?
- Cómo se utiliza el trazo o el dibujo? Se hace visible?
- Qué relación tiene el movimiento con el sonido?
- Qué emociones te transmiten los gestos? Te recuerdan situaciones vividas?

Se puede invitar al alumnado a tomar apuntes visuales durante la obra (esbozos rápidos del movimiento, líneas, palabras).

DESPUÉS DEL ESPECTÁCULO

Propuestas plásticas y expresivas

1. El cuerpo que dibuja

- Actividad de movimiento: con el cuerpo como herramienta, intentar “dibujar” en el espacio emociones o palabras como “fragilidad”, “pérdida”, “deseo”.
- Se puede hacer en grupos, como una instalación corporal.

2. Trazo sonoro

- Crear un “partitura gráfica emocional”: el alumnado escucha una pieza de música y, con pintura o rotulador, dibuja sobre papel grande el que escucha/siente. El foco es en el gesto, la intensidad, la textura del trazo.

3. Reescribir los mitos románticos

- A partir de Giselle

<https://www.youtube.com/watch?v=9fyau7cgrrua>

o La Sylphide <https://www.youtube.com/watch?v=r0dnstwowhc>
imaginar una versión actual del relato donde el amor no implique sufrimiento.

- Se puede hacer a través de collage visual, narrativa gráfica o *performance breve.

RECOMENDACIONES PARA EL DOCENTE

- Promueve una mirada abierta a formas de arte no convencionales o no narrativas.
- Fomenta el lenguaje visual y sensorial como vía de expresión y de análisis.
- Invita al alumnado a expresarse sin temor a “hacerlo bien”: aquí el trazo es emoción, no técnica.
- Reivindica la importancia de las artes como herramienta para pensar el

mundo.

RECURSOS COMPLEMENTARIOS

-Videos de danza contemporánea con uso de trazo o pintura (por ej.

*Trisha Brown, William *Forsythe)

1. *Trisha Brown – “It’s a Draw / Live Feed” (2003)

<https://youtu.be/mwhgsa6nvmi?feature=shared>

En este trabajo performativo, Trisha Brown utiliza su propio cuerpo para pintar: se mueve sobre una gran superficie de papel con yesos o pasteles, dejando trazos, improntas y marcas que son, a la vez, parte de la danza y del dibujo

Un claro ejemplo de como el movimiento corporal genera una pintura visual en tiempo real, difuminando las fronteras entre coreografía y obra visual.

2. Trisha Brown Dance Company –extractos en Vimeo

A la plataforma Vimeo de la compañía (ver “Glacial Decoy”, “Set and Reset”, “In the Fall”, entre otros), se pueden ver *performances coreográficas emblemáticas.

A pesar de que no incorporan pintura directa, algunas obras, especialmente combinan con

colaboraciones visuales de Robert Rauschenberg, a menudo evocan trazos y formas visuales

mediante movimiento y escenografía

3. William Forsythe – “One Flat Thing, reproduced” y “Synchronous Objects”

Forsythe no utiliza pintura literal, pero sí que traduce la coreografía formas visuales y gráficas digitales. El proyecto Synchronous Objects transforma los patrones coreográficos en visualizaciones dinámicas e interactivas, donde el movimiento se convierte en trazos visuales animados en tiempo real

Una forma digitalizada y conceptual de trazar la danza como dibujo en el espacio y el tiempo.

-Fragmentos de ballets clásicos:

Giselle

Coppélia <https://www.youtube.com/watch?v=x0-kbfzd130>

La *Sylphide

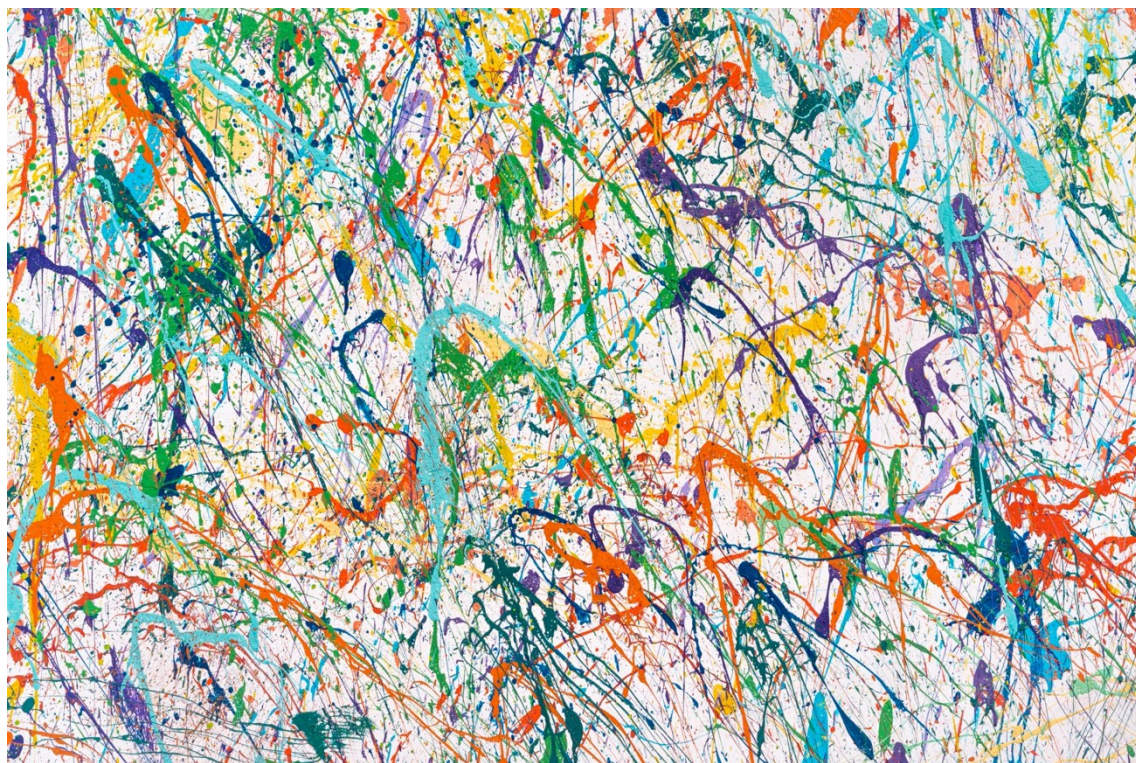
-Lectura de textos románticos cortos

-Reproducciones de obras visuales que trabajen emoción a través del gesto (Miquel Barceló, *Kandinsky, *Pollock)

-*Performance de Miquel Barceló

<https://youtu.be/chjggoqdpdc?feature=shared>

Cuadros de Pollock

O Kandinsky

