

UTILIZACIÓN DEL TRABAJO INTERDISCIPLINARIO Y DEL LENGUAJE MULTIMEDIA EN LA DANZA CONTEMPORÁNEA: EL BOSQUE UNA PROPUESTA PRÁCTICA.

Programa de Doctorado en Artes Visuales e Intermedia (México)
Presentada por Luis Gilberto Arreguín Garmendia
Dirigido por Dra. Gema Hoyas Frontera

Valencia, noviembre de 2011

ÍNDICE

Sumario	11
Introducción	13
Hipótesis	16
Objetivos	16
Metodología	18
Estructura del trabajo	19
Capítulo 1 - Composición coreográfica	23
Métodos de composición	23
• Merce Cunningham	36
• John Cage	47
• William Forsythe	49

• Dawn Stopiello	57
• Luis Arreguín	60
Elementos de composición coreográfica	83
• Tacto	84
• Transformación de emociones	90
• Asociaciones	92
• Experiencias con música y sonidos para generar emociones	94
• Manejo de energía	100
• Acción- reacción	102
• Historias en grupo	104
• Moverse en base a un texto	106
• Motivos de movimiento y su desarrollo	107
• Repetición	108
• Variaciones	109
• Escribir letras o frases con movimientos	109
Capítulo 2 - El bailarín. El cuerpo físico y otras visiones del cuerpo	115
El cuerpo silencioso	115
El bailarín	116
Técnicas de danza	123
El cuerpo orgánico	126
Ideokinesis	130
La imagen, trabajo con imágenes	139
Improvisación	146

Danza Contemporánea	150
Otras visiones del cuerpo	153
Entre el cuerpo físico y el cuerpo virtual	170
Capítulo 3 – El Espacio	189
Conceptos sobre el espacio	190
Iluminación	196
Escenografía	200
Espacio en la danza	202
Espacios creados en otras áreas artísticas	217
Capítulo 4 - Música y Sonido	226
Conceptos sobre sonido	229
Técnicas Contemporáneas de Música	236
DJ	247
VJ	250
Música interactiva	252
Capítulo 5 - El tiempo	260
Conceptos sobre el tiempo	260
Memoria	273
Extra temporalidad	277
Capítulo 6 - Nuevas Tecnologías y la Danza	281
Danza por computadora	288

Vídeo Instalación	295
Instalación de realidad virtual	300
Robótica	306
Fotografía digital alterada	310
Satélites	316
Inteligencia Artificial	321
VideoDanza	325
Cine Digital	333
Danza Interactiva	337
Instalaciones Interactivas	348
Capítulo 7 - Presentación de la obra <i>El Bosque</i>	353
Imágenes continuas por escenas	353
Introducción a <i>El Bosque</i>	370
Antecedentes de la Migración	375
Discusión Colaborativa Interdisciplinaria	380
Proceso de composición coreográfica	384
Trabajo con bailarines	388
Proceso de composición de la música	390
Partitura	393
Edición de vídeo y fotografía	399
Propuestas de escenas para la obra	400
• Escena I	404
• Escena II	410
• Escena III	413
• Escena IV	415
• Escena V	417
• Escena VI	418

• Escena VII	420
Resumen de los elementos que integraron la obra	423
Conclusiones	429
Fuentes Documentales	438
Bibliografía	438
Páginas Web	446
Filmografía	450
Índice de ilustraciones y fotografías	451
Resúmenes	459