ESCUELA UNIVERSITARIA
DE ARTES ® *taiarts.com*
RECOLETOS–22 MADRID

Universidad
Rey Juan Carlos

Danza y coreografía II

GUÍA DOCENTE

GRADO EN ARTES ESCÉNICAS - INTERPRETACIÓN

Curso 2023/2024

Identificación de la asignatura

Periodo de impartición	Anual
Créditos	6 ECTS
Modalidad	Presencial
Idioma en el que se imparte	Castellano
Facultad	Facultad de Artes Escénicas y Música
Equipo Docente	Leyson Ponce; Sara Torres (responsable del Departamento de Interpretación)

Presentación de la asignatura

Comprensión de los conocimientos teóricos/prácticos acerca del cuerpo, su expresión performativa, estudio coreográfico y dramaturgia del movimiento de los números musicales seleccionados. Revisión de las reglas estéticas y estructurales de la danza escénica y el teatro musical como poética de un hacer y del acontecimiento. Potenciación de la naturaleza interdisciplinaria de la práctica coreográfica (danza-teatro), ampliando las formas de significación desde la percepción del cuerpo vivido individualmente y en colectividad. Investigación coreográfica vinculada directamente con el Proyecto de Teatro Musical.

Competencias

Código Competencia	*Descripción*
CG2	Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.
CG4	Conocimientos básicos del área de estudio.
CG5	Conocimientos básicos de la profesión.
CG10	Capacidad de aprendizaje.
CG12	Capacidad crítica y autocrítica.
CG13	Capacidad de adaptación a nuevas situaciones.
CG15	Resolución de problemas.
CG16	Toma de decisiones.
CG17	Trabajo en equipo.
CG20	Capacidad de trabajar con un equipo interdisciplinario.
CG23	Habilidad para trabajar en un contexto internacional.
CG25	Habilidad para trabajar de forma autónoma.
CG29	Interés por la calidad.

CG30	Orientación a resultados.
CG31	Sensibilidad estética.
CE7	Conocer las teorías musicales y las principales técnicas de la danza necesarias para el trabajo creativo del actor/actriz.
CE8	Ser capaz de utilizar correctamente la herramienta de la voz en el desarrollo del trabajo actoral.
CE10	Desarrollar actitudes flexibles para la ejecución de coreografías de diferentes estilos y escuelas.
CE25	Ser capaz de expresarse artísticamente a través de la danza.
CE31	Distinguir, precisar y utilizar de forma y manera adecuada los diversos estilos del movimiento expresivo interpretativo.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar el curso, cada estudiante deberá ser capaz de:

01. Mostrar números musicales desde el punto de vista coreográfico y de su conciencia corporal, aplicando distintos estilos y géneros de danza en la creación colectiva de un montaje en equipo interdisciplinario enfrentando la exposición al público (CG2; CG4; CG5; CG10; CG20; CG23).
02. Construir coreografías específicas, integrando la voz cómo medio de expresión y comunicación en el ámbito de una obra teatral (CG2; CG4; CG5; CG10; CG20; CE7; CE8; CE25).
03. Solucionar dificultades en la tarea por medio de decisiones importantes, comunicando nuevas propuestas e ideas innovadoras para avanzar el trabajo y lograr los objetivos planteados (CG15; CG16; CG29; CG30).
04. Diferenciar distintos géneros dancísticos, fomentando la creatividad desde la imaginación con el propósito de comunicar el trabajo actoral por medio de la danza (CG2; CG4; CG5; CE10; CE25).
05. Reordenar la tarea con autonomía, revisando constantemente el control del cuerpo, el dominio del ritmo y la conciencia espacial respetando las indicaciones dadas con propósito de evolución en el trabajo (CG2; CG4; CG5; CG10; CG25; CG29; CG30)
06. Mostrar capacidad crítica y autocrítica en relación con los cambios y de manera apropiada, con el objetivo de progresar en el aprendizaje teórico/práctico de la técnica de danza y el estudio coreográfico (CG2; CG4; CG5; CG10; CG12; CG13; CG15; CG16; CG29; CG30).
07. Mostrar diferentes lenguajes; estructuras de la danza y música, aportando elementos de valor e identidad propia sin descuidar el argumento del montaje (CG2; CG4; CG5; CG10: CG17; CE7; CG20; CE25; CE31).

Metodología docente

MD1	Impartición de clases teóricas.
MD2	Impartición de clases prácticas.
MD4	Talleres de resolución de problemas y discusión de resultados.

MD5	Aprendizaje cooperativo y colaborativo.
MD6	Tutorías académicas.
MD7	Seminarios, conferencias y visitas externas.

Contenidos

Temario	**01 ENTRENAMIENTO ACTORAL** – Estudio y concienciación del entrenamiento corporal o "*etude*". Este nivel versará sobre: el cuerpo, el gesto y el movimiento como conciencia integral (mente-cuerpo) en el nivel de conocimiento según Bloom de aprender-haciendo, comprender la técnica, vivencia y ejecución como práctica de la repetición. Se crearán movimientos sincronizados con la respiración para consolidar su condición orgánica y espontánea. Se trabajará con movimientos de contracción y relajación para enfatizar los antagonismos del gesto y la expresión. Se manejará el tono muscular a través de cada secuencia corporal intentando alcanzar una conciencia de postura integral y armónica. – Estudio sobre la ontología del movimiento: concienciaremos sobre el origen del gesto y su expresión físico/psíquica. – Estudio sobre las alternancias diafragmáticas como organización sensomotriz de las duraciones: experimentaras con movimientos audio perceptivos medibles para identificar el ritmo orgánico y el movimiento genuino en cada secuencia corporal. – Estudio del Sistema relacional de Rudolf Laban y *The effort shape*: aplicación y experimentación de los 4 factores o vectores sensibles: Peso, Flujo, Espacio y Tiempo. – Estudio sobre el peso, la caída y la recuperación: movimientos *contraction/release*, *bounces, high release* y espirales en las distintas posiciones en el suelo y sus variaciones: suelo-apoyo/suelo-socio amoroso/suelo-contrapunto. Y en el centro y sus variaciones: desplazamientos y saltos puntuales. **02 DOMINIO DEL TIEMPO Y DEL ESPACIO EN LA ESCENA** – Investigación sobre las topologías espaciales (centrales y periféricas) asociadas a un tiempo definido. – Distinguir movimientos centrales y desplazados integrando los planos espaciales: sagital, frontal, y transversal. – El componente lúdico/ lingüístico para centralizar el gesto, el movimiento y la expresión a través de ritmos propios: espacios de acción, figuras y formas. – El *Closed Reading*: acercamiento del texto a la emoción y a la segmentación brazos y piernas. Desplazamiento del gesto como trabajo de segmentación de ambas extremidades en ritmos externos. – Seleccionar una escena (audiovisual) para estudiar y aplicar las herramientas que potencian al personaje como cuerpo en el espacio y tiempo definido: espacios relacionales, y espacio social. **03 INTEGRACIONES Y CÓDIGOS DE LA DANZA ESCÉNICA** – Se estudiarán los diversos estilos y géneros de la danza para extraer los códigos más relevantes que enriquezcan los elementos performativos y el sentido de las coreografías. – Principios de correspondencia rítmica entre las variadas técnicas y su aplicación en las escenas coreográficas. – Estilos de enseñanzas, diferentes técnicas de intervención y recursos. **04 IMPROVISACIÓN Y EMPATÍAS KINESTÉSICAS** – Estudio sobre la improvisación desde los principios del expresionismo alemán de la danza teatro para abrir un horizonte estético propio desde fuentes esenciales como la literatura, la pintura, el cine y la música.

	– Búsqueda del movimiento propio como forma y motivación para empatizar desde el movimiento y el gesto con otros cuerpos en la escena. – Estudio sobre la improvisación y la memoria afectiva (utilizando imágenes vinculadas al musical o escena audiovisual seleccionada). **05 DANZA, COREOGRAFÍA Y PERFORMATIVIDAD** – Experimentación, sensación y percepción. Creación y ejecución de coreografías específicas de números musicales de danza teatro con respecto al trabajo actoral. – Aplicación de las herramientas apropiadas de los distintos estilos y géneros de la danza en cada propuesta coreográfica sin descuidar el argumento del montaje. (Géneros como: Mambo, Samba, Tango, Swing etc.). – Nuevas dramaturgias del movimiento y el musical. – La escritura escénica: guion, cartografía, banco de datos y movimiento. Textos dramatúrgicos del género del teatro musical para intervenirlos con una investigación corporal que integra los elementos de composición estudiados en la asignatura. – Introducción al trabajo en pareja y al grupo: – Las invasiones corporales: Tensiones, el acento, la poética de los flujos y manejo de las empatías kinestésicas a través del estudio de los siguientes principios: 1 Principio de Simplificación 2. Principio de Oposición. 3. Principio de Equivalencia. 4. Principio de Ruptura de la cotidianidad. 5. Principio de Autenticidad. **06 TRABAJO GRUPAL Y ELENCO** Foco en escena. Tú, yo, grupo y espacio. Desde la escucha y el respeto. La confianza y el vínculo. Análisis del propio trabajo. Identificación de los obstáculos que impiden la evolución en la tarea con el objetivo de favorecer el trabajo de elenco. Progresión y perfeccionamiento desde la capacidad crítica y autocrítica. **NOTA: Las coreografías son grupales (no individuales)**

Actividades formativas

AF1	Participación y asistencia a clases teóricas y teórico-prácticas.	12 horas
AF2	Realización de ejercicios y prácticas en el aula.	30 horas
AF3	Realización de proyectos de creación e interpretación artística (individuales o grupales).	6 horas
AF5	Realización de actividades de apreciación artística: asistencia a seminarios, visitas a exposiciones o visionado de obras visuales/audiovisuales.	3 horas
AF6	Realización de actividades de investigación: búsqueda y selección de documentación, lectura de material de apoyo y referencias bibliográficas y visuales.	20 horas
AF7	Asistencia a tutorías individuales presenciales y online.	3 horas
AF8	Asistencia y realización de pruebas de conocimiento.	6 horas
AF9	Trabajo autónomo de estudio de los contenidos teóricos y elaboración autónoma de trabajos y actividades prácticas.	100 horas

** La distribución de horas entre las actividades formativas puede sufrir cambios debido a necesidades académicas del curso, del grupo y/o del equipo docente.*

Evaluación

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA

La asistencia a clase es obligatoria. La falta de asistencia a más del 20% de las clases y actividades de una asignatura puede suponer la calificación de suspenso, sin derecho a evaluación ordinaria. El equipo docente decide la aplicación de esta norma.

CALIFICACIÓN

El sistema de evaluación continua valora de forma integral los resultados obtenidos por el/la estudiante a través de los procedimientos de evaluación recogidos en el siguiente apartado, de acuerdo con la calificación de 0 a 10 según la legislación vigente.

Si la/el estudiante desea intentar subir nota en convocatoria extraordinaria, deberá renunciar previamente en Secretaría Académica, por escrito, a todas las calificaciones obtenidas en convocatoria ordinaria. Su calificación final será la obtenida en convocatoria extraordinaria.

ORTOGRAFÍA Y EXPRESIÓN

La calificación de pruebas escritas incluye aspectos como la ortografía y expresión escrita. En los exámenes no se admitirán más de 2 faltas de ortografía o 10 tildes (omitidas o mal colocadas). Los trabajos realizados fuera de clase no podrán contener más de 1 falta.

TRABAJOS UNIVERSITARIOS

Todos tendrán portada, índice y bibliografía con, al menos, 4 fuentes. Deben ser originales. Cuando se emplean fragmentos ajenos estarán citados. Su uso no puede ser indiscriminado. El plagio, que debe demostrarse, es un delito. Si un/una estudiante copia el trabajo de otro/a, ambas personas se considerarán responsables.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA

EVALUACIÓN ORDINARIA

En esta asignatura, la falta de asistencia a más del 20% de las clases y actividades supone la calificación de suspenso, sin derecho a evaluación ordinaria. ☒ SÍ ☐ NO

Todas las pruebas deberán obtener una calificación mínima de 5. Si una de ellas se puntúa por debajo del mínimo, no se procederá al cálculo de la media ponderada.

El equipo docente indicará, mediante explicación en clase o documento adicional a disposición del alumnado a través del Aula Virtual, detalles o especificaciones de contenido o entrega de las pruebas de evaluación.

En el caso de trabajos, será determinante la entrega/presentación de los mismos en los plazos establecidos por el equipo docente.

Pruebas (*)	*Descripción de la prueba*	*Ponderación en %*
SE1 Pruebas de conocimiento presenciales (orales y/o escritas).	Examen final Muestra abierta al público. Proyecto vinculado: Teatro Musical Danza Teatro (Trabajo en Equipo Interdisciplinario	50%
SE2 Evaluación continua: Puesta en práctica de conocimientos creativos	Evolución durante el curso de las capacidades técnicas y creativas. A través de **una creación coreográfica (propia) sobre** fuentes trabajadas en clase y una creación coreográfica (montaje) sobre un fragmento seleccionado del Teatro musical.	30%
SE3 Valoración de trabajos y proyectos.	Realizar dos Trabajos Universitarios reflexivo / teórico: El primero: sobre la asistencia presencial a un ensayo coreográfico, espectáculos de danza, teatro musical, danza-teatro, certámenes coreográficos, eventos de interés relacionados con las artes escénicas. El segundo: sobre un artículo de interés para la asignatura discutido en clase	10%
SE4 Evaluación de la resolución de problemas y actividades prácticas.	Mostrar capacidad crítica y autocrítica en relación a los cambios por medio de una actitud flexible, y con el objetivo de enriquecer el trabajo de elenco.	5%
SE5 Actitud en clase y participación en los debates.	Atención y concentración. Cooperación y predisposición. Constancia e impecabilidad.	5%
		100%

(*) De todas las pruebas aquí expuestas se tienen que recoger evidencias y entregarlas para archivo en la Secretaría Académica (escritos, grabaciones…)

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Los/las estudiantes que no superen la asignatura en el semestre en que se imparte dispondrán de una convocatoria extraordinaria para su superación, excepto en aquellos supuestos en los que no resulte posible por las características especiales de la asignatura.

La/el estudiante realizará o entregará las pruebas de evaluación que el equipo docente estime oportunas y de las que habrá sido informado previamente. El equipo docente se reserva el derecho a decidir si se mantienen las calificaciones de Sistemas de Evaluación en que el/la estudiante haya obtenido una calificación superior a 5 a lo largo del curso académico.

REVISIÓN DE LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN

Conforme al procedimiento de reclamación de exámenes recogido en la Normativa del Alumnado de TAI.

Recursos didácticos

Bardet, M. (2012). *Pensar con mover, un encuentro entre danza y filosofía.* Buenos Aires: Captus.
Condró, Lucas; Messiez, Pablo. (2016). *Asymetrical Motion: Notas sobre movimiento y pedagogía.* Madrid: Con tinta me tienes.
Cornago, O. (2003). *Pensar la Teatralidad. Miguel Romero Esteo y las estéticas de la modernidad.* Madrid: Fundamentos.
Heathfield, A. (2011). Dramaturgia sin dramaturgo. En M. Bellisco, M. Cifuentes, & A. Ecija, *Repensar la Dramaturgia, Errancia y Transformación.* Murcia: Centro Párraga.
Cornagp, O. (2004). El cuerpo invisible: teatro y tecnologías de la imagen. *Arbor*, 695-610.
De Naveran, I; Écija, A. (2013). *Lecturas sobre danza y coreografía.* Cuenca: Artea.
Didi-Huberman, D. (2008). *El Bailaor de soledades.* Valencia: Pre-textos.
Fisher-Lichte, E. (2011). *Estética de lo Performativo.* Madrid: Abada Editores.
Laban, R. (1981). *Vision of dynamic space.* Barcelona: Laban Arts Movement Center.
Laban, R. (1984). *Danza Educativa Moderna.* Barcelona: Paidós.
Laban, R. (1987). *El Dominio del Movimiento.* Madrid: Fundamentos.
Lavender, L; Predock-Linnell, J. (2001). *From improvisation to choreography: The critical bridge.* Research Dance Education.
Lepecki, A. (2006). *Agotar la danza: performance y política del movimiento.* Alcalá de Henares: Cuerpo de letra, danza y pensamiento.
Louppe, L. (2011). *Poética de la danza contemporánea.* Salamanca: Universidad de Salamanca.

FILMOGRAFÍA RECOMENDADA

Marshall, R. (Dirección). (2002). *Chicago* [Película].
Ming-Liang, T. (Dirección). (2005). *El Sabor de la Sandía* [Película].
Ortega, K. (Dirección). (2007). *High School Musical 2* [Película].
Trier, L. V. (Dirección). (2000). *Dancer in the Dark* [Película].
Vinterberg, T. (Dirección). (2020). *Otra Ronda* [Película].
Wenders, W. (Dirección). (2011). *Pina Documental* [Película].

SITIOS WEB DE INTERÉS

Centro de Documentación de Música y Danza - INAEM (Ministerio de Educación, Cultura y Deportes). (2017). Madrid, España: http://musicadanza.es/

MATERIAL NECESARIO PARA CURSAR LA ASIGNATURA

Malla o chándal. Ropa cómoda de materiales suaves y flexibles.
Se trabajará con calcetines de algodón y con los pies descalzos.
Trabajo en equipo Interdisciplinario (proyectos): se podrá utilizar zapatos y vestuario según el personaje.
Cuaderno y bolígrafo.

VISITAS, MASTER CLASSES, EVENTOS O TALLERES ADICIONALES

Espectáculos de danza, teatro musical, danza-teatro, certámenes coreográficos, eventos de interés relacionados con las artes escénicas.