

Educación Corporal II

Grado en Artes Escénicas
2021-22

UNIVERSIDAD
NEBRIJA

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Educación Corporal II

Titulación: Grado en Artes Escénicas

Curso Académico: 2021/22

Carácter: Obligatorio

Idioma: Castellano.

Modalidad: Presencial

Créditos: 6

Curso: 1º

Semestre: 2º

Profesora: Dña. Isabel Sánchez Barrena

1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.1. Competencias

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

Demostrar el correcto uso del lenguaje oral y escrito en la lengua española en el ámbito de la interpretación.

Demostrar la capacidad para trabajar en equipo, desarrollando las relaciones interpersonales, dentro de la elaboración de proyectos escénicos y/o audiovisuales

Dominar la concentración y la memoria sensorial, así como los reflejos a través de técnicas corporales específicas.

Dominar los conceptos de ritmo, movimiento, armonía, equilibrio, espacio y tiempo imprescindibles en la expresión teatral.

Dominar las técnicas de autocontrol a través de la relajación.

1.2. Resultados de aprendizaje

El estudiante al finalizar la materia deberá poseer y comprender las técnicas y conceptos relativos al movimiento del cuerpo entendido como herramienta de trabajo.

2. CONTENIDOS

1. Requisitos previos

Será necesario haber cursado la asignatura Educación Corporal I.

2. Descripción de los contenidos

El cuerpo sensitivo. Apuntes de anatomía práctica para el movimiento.

Presentación de la asignatura:

La asignatura, en forma de arco experimental, pretende conseguir los siguientes objetivos en el intérprete/alumno:

1. Restaurar las capacidades expresivas innatas del cuerpo del intérprete/ser humano.
2. Restaurar el vínculo cuerpo/mente del alumno como centro de desarrollo de su creatividad.
3. Desarrollar las habilidades creativas originales del alumno. Desarrollar estas capacidades de forma ilimitada a partir de la situación de su centro psicofísico en los puntos de transformación física en la improvisación.
4. Desarrollar la consciencia corporal y de presencia física del alumno (verticalidad).
5. Potenciar las habilidades energéticas y expresivas de un elenco.
6. Desarrollar la capacidad de diálogo físico experimental con los materiales escénicos (horizontalidad).
7. Entender el cuerpo exclusivamente en su ámbito de imagen y, por ende, desarrollar las destrezas de lectura y escritura.
8. Aprender a deconstruir el teatro/danza en sus materiales esenciales: espacio, forma, tiempo, emoción, movimiento y lógica para la integración del cuerpo en ellos, como parte de ellos.
9. Desarrollar en el alumno una capacidad experimental que le permita sostener un espacio experimental, donde los actos no son juzgados en términos de éxito o fracaso sino como actos cuyo resultado es desconocido al alumno a prácticas de composición escénica.
10. Ser capaz de generar material original en tiempo real, de forma individual y colectiva.
11. Desarrollar la habilidad de "relación" con el medio ambiente, una consciencia constante de participación, no sólo entre intérpretes sino en la relación con el público.
12. Fortalecer la expresión física y sonora como espacios interdependientes.
13. Comprender Abrir la "historia del cuerpo del actor" en las tres civilizaciones de las artes escénicas: clásica, moderna y post-moderna.

Explicación de la Guía Docente:

1. Desarrollo vínculo cuerpo-mente. Metodologías:

- 1.1 Body-Mind Centering: Developmental Movement. (Bonnie Bainbridge Cohen desde Erika Berland)
- 1.2 Alexandre Technique. (Desde Belinda Mello).
Suzuki Method of Actor Training (Shiraishi Kayoko desde SITI C. y SCOT)
- 1.3 Contact Improv. (Steve Paxton desde Mary Overlie)
- 1.4 Six Viewpoints (Mary Overlie desde Isabel Sánchez -yo misma-).
2. Improvisación y Composición escénica:
 - 2.1 Los Materiales (Improvisación/Deconstrucción/Composición):
 - Espacio (espacio negativo y arquitectura).
 - Forma (líneas rectas y curvas)
 - Tiempo (duración, velocidad, respuesta kinestésica, repetición). Experimentar el tiempo frente a “hacer” tiempo.
 - Emoción (presencia escénica)
 - Movimiento (cinéticas o sensación física)
 - Lógica/Relato (acercamiento a posibilidades de historia, relato o lógicas con las que componer una pieza).
 - 2.2 Los puentes (Improvisación/Composición):
 - Percepción: la observación como fuente de creación. Matrix o lectura subjetiva del espacio-tiempo. El Público: “El Piano”.

2.4. Actividades Dirigidas

Durante el curso se podrán desarrollar algunas de las actividades, prácticas, memorias o proyectos siguientes, u otras de objetivos o naturaleza similares:

Actividad Dirigida 1 (AD1): *Análisis de dos obras de danza contemporánea, teatro físico o video danza propuestas por el profesor a partir de propuestas concretas.*

Actividad Dirigida 2 (AD2): *Elaboración práctica y teórica individual de un trabajo general sobre anatomía humana e higiene postural. (Body-Mind Centering: Developmental Movement)*

Actividad Dirigida 3 (AD3): *Frases de movimiento y escenas breves, basadas en propuestas concretas del profesor, individuales o en grupo.*

Actividad Dirigida 4 (AD4): *Propuesta de un espacio escénico en que sucede una escena de movimiento basada en un texto ya existente.*

Actividad Dirigida 5 (AD5): *Realización de una propuesta de movimiento a partir de un texto previamente aprendido.*

Actividad Dirigida 6 (AD6): *Composición de un ejercicio de movimiento basado en una obra de arte a partir de pautas concretas dadas por el profesor.*

Actividad Dirigida 7 (AD7) (parcial) y 8 (AD8) (final): *Memoria semanal de la asignatura, en que los alumnos realizarán una reflexión escrita donde se deje constancia de la capacidad de asimilación e integración física del trabajo aprendido. La AD7 contendrá el material hasta la fecha del Examen Parcial, la AD8, hasta la del final.*

2.5. Actividades Formativas

Clase de teoría y práctica: 30%. 45 h. 1,8 ECTS 100% presencialidad
 Trabajo personal del alumno: 50% .75 h. 3 ECTS – 0% presencialidad
 Tutorías: 10%. 15 h. 0,6 ECTS – 50% presencialidad
 Evaluación: 10%. 15 h. 0,6 ECTS – 50 % presencialidad

3. SISTEMA DE EVALUACIÓN

3.1. Sistema de calificaciones

El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente del siguiente modo:

0 - 4,9 Suspenso (SS)

5,0 - 6,9 Aprobado (AP)

7,0 - 8,9 Notable (NT)

9,0 - 10 Sobresaliente (SB)

La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0.

3.2. Criterios de evaluación

Convocatoria ordinaria

Modalidad: Presencial

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Asistencia y participación en clase	10%
Actividades académicas dirigidas	30%
Prueba parcial (escrita/presentación trabajo)	10%
Prueba final	50%

Convocatoria extraordinaria

Modalidad: Presencial

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Asistencia y participación	10%
Actividades académicas	30%
Prueba final	60%

3.3. Restricciones

Calificación mínima

Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una calificación de 5 en la prueba final. Asimismo, es potestad del profesor que el alumno pueda presentar de nuevo las prácticas o trabajos escritos, si estos no han sido entregados en fecha, no han sido aprobados o se desea mejorar la nota obtenida, siempre antes del examen de la convocatoria correspondiente (ordinaria/extraordinaria).

Asistencia

El alumno que, injustificadamente, deje de asistir a más de un 25% de las clases presenciales podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria ordinaria.

Normas de escritura

Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como en los exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten puntos en dicho trabajo.

3.4. Advertencia sobre plagio

La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de autoría distinta a la del estudiante (Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros...), cuando no se cite la fuente original de la que provienen. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio es un delito.

En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá aplicar la sanción prevista en el Reglamento del Alumno.

4. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica (Catálogo Nebrija):

Libros:

- Castañer, M. (2002). *Expresión Corporal y danza*. Barcelona: INDE Publicaciones.
- Artaud, A. (2011). *El Teatro Y Su Doble*. Barcelona: Edhasa.
- Abad, A. (2012). *Historia del ballet y de la danza moderna*. Madrid: Alianza Editorial.
- Duncan, I. (2008). *El Arte de la danza y otros escritos*. Madrid: Akal Ediciones
- Howse, J. (2002). *Técnica de la danza y prevención de lesiones*. Barcelona: Paidotribo.
- Wigman, M. (2002). *El Lenguaje de la danza*. Barcelona: Aguazul.
- Ridocci, M. (2014). *Expresión corporal, arte en movimiento: las bases prácticas del lenguaje expresivo*. Madrid: Biblioteca Nueva.
- Kandinski, V. (2003). *Escritos sobre arte y artistas*. Madrid: Síntesis.

Textos impresos:

- Kosinski D. (2019). *Jerzy Grotowski y el teatro polaco de la vanguardia de la primera mitad del siglo XX*. Madrid: ADE Teatro. N. 174.
- Savarese, N. (1992). *El Teatro más allá del mar: estudios occidentales sobre teatro oriental*. Fondo de la amistad México-Japón.
- De Vicente, C. (2015). *El teatro de la imaginación: las producciones de radioteatro de Welles*. Madrid: ADE Teatro. N. 157.
- Fernández, A.M. (2019). *La filosofía del Teatro Invisible de Matarile Teatro*. Teatro y Filosofía en los inicios del siglo XXI.

DVD:

- Wenders, Wim (2012). *Pina*. Barcelona: Cameo Media: Avalon, D.L.

Bibliografía complementaria

- Overlie, M. (2016). *Standing In The Space/The Six Viewpoints Theory and Practice*. Montana (USA): Mary Overlie and Fallon Press.

- Cage, John (2013) *Silencio: conferencias y escritos*. Trad. Marina Pedraza. Madrid: Árdora Ediciones.
- Cage, John (1988) *Anarchy*. Connecticut, USA. Wesleyan University Press.
- Rainer, Y (2020) *Work 1961-73*. New York, USA: Primary Information.
- Cohen, Bonnie B. (2018). *Basic Neurocellular Patterns: Exploring Developmental Movement*. CA, USA: Burchfield Rose Publishers
- Park, G. (2005). *The Art of Changing. Exploring the Alexander Technique and Its Relationship To Human Energy Body*. London, UK: Ashgrove Publishing Ltd.
- Suzuki, T. (1986) *The Way of Acting. The Theatre Writings of Tadashi Suzuki*. Nueva York, USA: Theatre Communications Group.
- Cunningham, (1998) *Art Performs Life: M. Cunningham, M. Monk, B. T. Jones*. Minneapolis, USA: Walker Art Center.
- Rainer, Y. (1999). *A woman Who...: Essays, Interviews, Scripts.*, Baltimore, USA: PAJ Books, Art+Performance, The Johns Hopkins University Press.
- Bogart, A. (2008). *La Preparación del Director*. Barcelona: Alba Editorial.
- Bogart, A. (2014). *What's the Story, Essays About Art, Theatre and Storytelling*. New York, USA: Routledge.
- Donnellan, D. (2002). *The Actor and The Target*. New York, USA: Theatre Communications Group.
- De Bono, E. (1990). *Lateral Thinking: Creativity Step by Step*. New York, USA: Harper Perennial.
- Forti, S. (1974). *Handbook in Motion*. Halifax, Canadá: The Press of the Nova Scotia College of Art and Design.
- Winterson, J. (1996). *Art Objects: Essays on Ecstasy and Effrontery*. London, England: Vintage.

Otros recursos

Vídeo:

- Obra completa de Marie Overlie.
- Obra completa de Yvonne Rainer.
- Obra pedagógica de Bonnie Cohen Bainbridge.
- Obra completa de John Cage.
- Obra completa de Simone Forty.
- Obra completa de Merce Cunningham.
- Obra completa de Tadashi Suzuki / SCOT.
- Obra completa de Trisha Brown Dance Company.
- Obra completa de The Wooster Group.
- Obra completa de Willam Forsythe.
- Obra completa de SITI Company.
- Obra completa de Pina Bausch.
- Obra completa de Big Dance Theatre Company.
- Obra completa de Rude Mechs.

Obra completa de Anne Therese de Keersmaeker.

Obra completa de Keith Hennessey.

Obra completa de Matts Ek.

Obra completa de Dimitris Pappaioannou.

Arte:

Mark Rothko

Bob Rauschenberg

Música:

John Cage

5. DATOS DE LA PROFESORA

Nombre y Apellidos	DÑA. ISABEL SÁNCHEZ BARRENA
Departamento	Artes
Titulación académica	Universidad de Kent- Bachelor of Arts, Matrícula de honor.
Correo electrónico	isanchezba@nebrija.es
Localización	Campus de La Berzosa. Departamento de Artes
Tutoría	Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail
Experiencia docente, investigadora y/o profesional, así como investigación del profesor aplicada a la asignatura, y/o proyectos profesionales de aplicación.	<p>Especialista en Six Viewpoints. Miembro del Six Viewpoints International Institut. Trabajó durante años con Mary Overlie quien confió la docencia de su trabajo, internacional y en España. Invitada por Mary Overlie a enseñar con ella Six Viewpoints en Impulstanz (Viena, Austria). Estudia y trabaja con SITI Company y Anne Bogart durante quince años en NYC. Ha sido asistente de Ellen Lauren del Suzuki Method of Actor Training en Sofia (Bulgaria), ha trabajado con Keith Hennessey (Austria, Viena), con Tadashi Suzuki y SCOT (Toga Mura, Japón). Su trabajo/investigación de índole experimental ha sido celebrado y compartido en USA, Japón, Londres, Viena, Australia, Colombia, Korea del Sur, Singapur... Es uno de los pilares que continúan el legado de Six Viewpoints como modelo de metodología pisco-física de arte, de danza y teatro, de pensamiento y composición escénica. Ha trabajado con Belinda Mello (Alexander Technique), con Moisés Kauffman (Tectonic Theatre Company), con Miki Orihara (Martha Graham Dance Company), con Erika Berland (B-M. Centering) y Wendell Beavers (Six Viewpoints).</p> <p>Es BA con 1st Class Hons. Por la Universidad de Kent, estudió teatro gestual en la RESAD y es premio Ceres 2012 de Teatro Clásico (Áyax, T. Noctámbulo) y candidata a los Max 2012 (Cock, T. Noctámbulo).</p>