

Educación Corporal III

Grado en Artes Escénicas
2021-22

UNIVERSIDAD
NEBRIJA

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Educación Corporal III

Titulación: Grado en Artes Escénicas

Curso Académico: 2021/22

Carácter: Obligatorio

Idioma: Castellano.

Modalidad: Presencial

Créditos: 6

Curso: 2º

Semestre: 4º

Profesor: Dr. D. Leyson Ponce Flores

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

2.1. Requisitos previos

Será necesario haber cursado la asignatura Educación Corporal I y II

2.2. Descripción de los contenidos

Desarrollo de las capacidades creativas y expresivas del lenguaje corporal. Conocimiento, aplicación y desarrollo de herramientas de composición e interpretación coreográfica.

2.3. Contenido detallado

Presentación de la asignatura:

Profundización en la metodología de la investigación performativa y en una poética del cuerpo para estructurar movimientos bajo una consciencia teórica/práctica propias del lenguaje coreográfico. Construcción de un recorrido intuitivo y cognitivo sobre la creación desde la perspectiva expresionista de la danza/teatro y de variados estilos y géneros del teatro musical. Estudio de las implicaciones escénicas con ejercicios centrados en una poética del movimiento (*Laurence Louppe*) para reforzar la integración de la historia de ese cuerpo en el presente donde interviene y encuentra para su proceso creativo, la evolución y el sentido estético de una performatividad (*Erika Fischer-Lichte*) abierta a las transformaciones y demandas que el entorno expone en la actualidad. Desarrollo de los fundamentos de la creación y la plena libertad de su realización, reconociendo la diversidad y pluralidad subjetiva, la autonomía del intérprete y su responsabilidad formativa y colaborativa, incentivando el *working progress* como proceso constructivo de una consciencia sobre el cuerpo y su performatividad con innovación. Esta asignatura es interdisciplinaria y por ello la importancia de estar vinculada con el estudio del Canto y del Teatro Musical.

Explicación de la Guía Docente: TEMARIO

“La danza es un exceso de vida”. Paul Valéry

Introducción a la asignatura.

La estructura pedagógica del curso: Introducción a una metodología de la investigación performativa: el contrato de aprendizaje, la guía docente, el diario de creación, los indicadores del proceso y la evaluación.

¿Cómo aplicaremos las TIC (Nuevas Tecnologías)? Creación de un blog privado e interactivo de la asignatura, recolección de sonidos para un trabajo de maquetación musical sin edición para corporeizar.

¿Cómo trabajaremos con los valores de reconocimiento a la diversidad? Estudio de sonidos del mundo y de aproximación a diversas culturas y sus danzas. Investigaciones sobre nociones y conceptos de variados géneros y estilos de movimientos en musicales, de nuevas tribus urbanas y del arte posmoderno.

¿Cómo trabajaremos obras coreográficas sostenibles en cuanto a su producción? Investigación sobre los diversos lenguajes coreográficos y sus estrategias performativas. Analizaremos los componentes de la puesta en escena: atrezzo, vestuario, escenografías y la manera como se vinculan con otras disciplinas.

Parte I: Cuerpo/Tiempo/Espacio

Tema 1. La Poética del movimiento y la improvisación como andamiaje del cuerpo: Rudolf Von Laban (cuerpo/tiempo/espacio) y la ontología del movimiento:

Componente lúdico/ lingüístico

S1: Cuerpo:

Lenguaje de señas (ficción) el *Closed Reading*: acercamiento del texto a la emoción.

El texto poético y la segmentación de brazos.

(Sistema relacional). Laban y *The effort shape*

Los 4 factores o vectores sensibles de Laban: Peso, Flujo, Espacio y Tiempo (interconectados uno al otro)

*Identificar el movimiento articular, muscular y óseo para iniciar las primeras improvisaciones en cuanto a la definición del material corporal para establecer los primeros fraseos sobre:

Peso y flujo (flow) como carga interior:

Sentir el peso del cuerpo y el contacto con el suelo. *contraction/release, bounces, high release* y espirales en las distintas posiciones en el suelo:

Suelo-apoyo

Suelo-socio amoroso

Suelo-contrapunto

El peso no solo es desplazado, a su vez desplaza, construye y simboliza a partir de su propia sensación: los primeros impulsos.

El desplazamiento del gesto como trabajo de segmentación de las piernas

Las 4 palabras y la elaboración del texto propio para su movimiento

Estrategia: Texto poema y fragmentación lúdica del movimiento. Muestra y reflexión sobre lo alcanzado

Tema 2. Espacio propio (nivel suelo)

S2_ Cuerpo/Espacio

*La poética de las topologías espaciales

*Desarrollo de coherencias y resonancias entre el espacio propio y las proximidades en el nivel del suelo

*Distinguir desplazamientos lineales y circulares en plena consciencia del manejo de los planos: sagital, frontal (únicamente adelante), y transversal utilizando los logros de las clases anteriores.

* Improvisaciones sobre la elaboración de un **jardín del imaginario** recabando y simbolizando estados emocionales definidos. Secuenciaciones:

Tema 3. El enfoque multidisciplinario de Laban: primeros fraseos con movilidad versus estabilidad, interior versus exterior, función versus expresión, esfuerzo versus recuperación. Estrategia diseño de espacio periférico. Muestra y reflexión sobre lo alcanzado.

S3: Cuerpo/Tiempo:

*Concienciar cómo la respiración puede ser un instrumento de la composición para crear dinámicas esenciales que según Laban es un saber causalista y según Dalcroze una lucha a las resistencias “la vivencia musical del cuerpo”.

* Alternancias diafragmáticas

*Organización sensomotriz de las duraciones

*Segundas improvisaciones y secuenciaciones.

*Ejercicio con movimientos audio perceptivos medibles.

*El ritmo orgánico.

*Se ejecuta el fraseo corporal en 2 minutos, luego en 1 minuto y al final en 30 segundos.

Tema 4. Aproximaciones sonoras: La estructura barroca del ABACADA y el movimiento

S4: Improvisación I

*Formas binarias y ternarias.

*Fraseo **A-B**

Improvisación II

*Introducción a las formas narrativas.

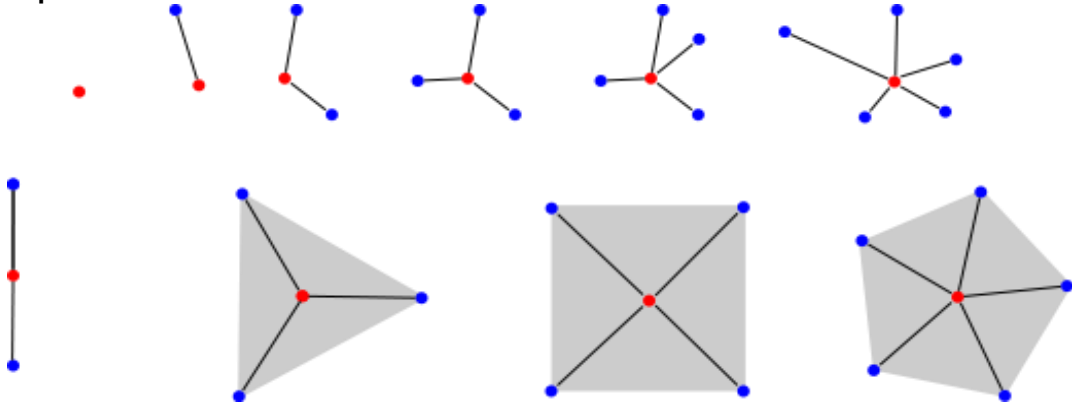
*Fraseo **A-B-A-C-A**

Improvisación III

*Formas libres de la composición.

*Fraseo **A-B-A-C-A-D-A**

A continuación, el punto rojo es el fraseo central que llamamos A y los azules las variaciones sobre mismo tema: BCD. Ejemplo de los posibles desplazamientos espaciales

Tema 5: La Maqueta Sonora

S5: Cuerpo/Sonido

Estudio de los sonidos y del silencio

*La maqueta sonora: investigación autónoma sobre el sonido

Tema 6. Recursos básicos de la improvisación: el cuerpo y su signicidad.

S6: Cuerpo/Objeto

Los componentes: lúdico-lingüístico, mitológicos, intervenciones cuerpo-objeto y el cuerpo y sus sonoridades. Estrategia objeto: La manzana vs la silla. Muestra y reflexión sobre lo alcanzado

Tema 7. La memoria afectiva:

S7: Cuerpo/imagen.

Estrategia: Improvisación con fotografías. Muestra y reflexión sobre lo alcanzado
La memoria afectiva (usar **5 fotografías personales**) y sobre este componente de imagen y cuerpo: Aprender cómo es el comportamiento de la memoria afectiva, su funcionamiento e indagar cómo se almacena, procesa y recupera la información clave para corporeizar. En concreto la memoria de trabajo contiene todo aquello que estamos pensando en un determinado momento y compara los nuevos sucesos con la información ya almacenada.

Tema 8. Diversos estilos y géneros

S8: Cuerpo que dialoga

Estudios y fraseos corporales desde diversos estilos del movimiento. BIOPIC musicales

Parte II: Cuerpo/Obra/Performatividad

Tema 9. La obra como proyecto:

S9: Nuevas dramaturgias del movimiento.

La escritura escénica: guion, cartografía, banco de datos y movimiento. Selección de fragmentos coreográficos del Teatro Musical. (Simbolismo, expresionismo, teatro del absurdo, surrealismo) para intervenirlos con investigación corporal que integra los elementos de composición de una tendencia y estética específica.

Tema 10. Introducción al trabajo en pareja y grupales:

S10: 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.

6. Principio de Proporcionalidad.

Tema 11. Continuación Invasiones corporales. La obra y su desarrollo en la cultura y la diversidad. La propuesta de composición I: tema, propósito y referencia en asociación a otras tesituras culturales, tribus urbanas, movimientos posmodernos, creencias.

*Pensar en dúo, moverse en dúo

*Primeras maquetaciones físicas, parte A del dúo y segundas maquetaciones físicas, parte B del y dúo

Tema 12. El cuerpo y sus asociaciones: grandes coreógrafos y coreógrafas de la danza y del Teatro Musical.

Tema 13. El sentido estético y estésico en la obra coreográfica. ¿Qué es la Estética de lo preformativo? Desarrollo profundo de los ejercicios coreográficos llevados a cabo en pareja o tríos y grupos.

Tema 14. Modo de producción I: producir y des-producir de manera sostenible: el reciclaje, el Reddy made, economía de la representación y sus confluencias. Muestra y reflexión sobre lo alcanzado

Tema 15. Working Progress de ejercicios coreográficos utilizando las herramientas estudiadas en la práctica.

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): *Creación de ejercicios coreográficos* (unipersonales) elaborados en cada sesión práctica como parte de un proceso continuo (*working progress*) propios del estudio que llevaremos sobre una poética del cuerpo (modo de hacer). En lo teórico, se recogerá la experiencia en un Cuaderno o diario sketch del proceso formativo.

Actividad dirigida 2 (AD2): *Creación de secuencias coreográficas* (solos/dúos/tríos) elaborados como BIOPICS musicales. Presentación de una memoria sobre la obra seleccionada

Actividad dirigida 3 (AD3): *Preparación y muestra final* del proceso a través de la representación de los trabajos coreográficos/musicales seleccionados en concordancia con Canto y Teatro Musical

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 BÁSICA

CONDRÓ, L., MESSIEZ, C. *Asymmetrical-Motion*. Notas sobre pedagogía y movimiento. España: Editorial Con tinta me tienes. 2020

LOUPPE, Laurence. *Poética de la danza contemporánea*. (trad. Antonio Fernández Lera). Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2011

FISCHER-LICHTE, Erika. *Estética de lo performativo*. (trads. Diana González Martín; David Martínez Perucha). Madrid: Abada Editores, 2011

HEATHFIELD, Adrián. "Dramaturgia sin dramaturgo". En: *Repensar la dramaturgia*. Errancia y transformación. BELLISCO, Manuel; CIFUENTES, María José y ÉCIJA, Amparo. (eds.). Murcia: Centro Párraga, 2011.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

BARNSLEY, Julie. *El cuerpo como territorio de la rebeldía*. (Segunda Edición revisada y aumentada), Caracas: UNEARTE, 2013.

BÉJART, Maurice. *Cartas a un joven bailarín*. (trad. Antoinne Colonna). Buenos Aires: Libros del Zorzal, 2005.

BLOMI, L.A y CHAPLIN, L.T. *The moment of movement. Dance Improvisation*. Dance Books: London. 2000

LABAN, Rudolf Von. *Vision of dynamic space*. Surrey, Laban Arts of Movement Center, 1981.

LABAN, Rudolf. *Danza educativa moderna*. (trad. Amanda Ares Vidal). Barcelona: Paidós, 1984

LABAN, Rudolf. *El dominio del movimiento*. (trad. Jorge Bonso). Madrid: Editorial Fundamentos, 1987.

LAVENDER, L. y Predock-linnell, J. From Improvisation to Choreography: the critical bridge. Research in dance Education, vol.2, nº2. 2001

LEPECKI, A. "Agotar la Danza. Performance y política del movimiento", Barcelona: Cuerpo de Letra. 2006

BARDET, Marie. *Pensar con mover, un encuentro entre danza y filosofía*. (trad. Pablo Ires). Buenos Aires: Captus, 2012.

BERNARD, Michel. "El imaginario germánico del movimiento". En: VV.AA. *Tendencias culturales y práctica escénica*. (trad. Pilar Ortiz). México: Editorial Gaceta, 1994.

CORNAGO BERNAL, Óscar. *Pensar la teatralidad. Miguel Romero Esteo y las estéticas de la modernidad*. Madrid: Editorial Fundamentos, 2003.

CORNAGO, Óscar. "¿Qué es la teatralidad? Paradigmas estéticos de la modernidad". *Telón de fondo. Revista de teoría y crítica teatral*. No. 1, agosto. 2005

DIDI-HUBERMAN, Georges. *El bailar de soledades*. (trad. Dolores Aguilera). Valencia: Pretextos, 2008.

HEATHFIELD, Adrián. "Dramaturgia sin dramaturgo". En: *Repensar la dramaturgia*. Errancia y transformación. BELLISCO, Manuel; CIFUENTES, María José y ÉCIJA, Amparo. (eds.). Murcia: Centro Párraga, 2011.

KANDINSKY, Wassily. *Punto y línea sobre el plano*. (trad. Roberto Echavarren). Bogotá: Quinto Centenario Grupo Editor, 1993

VAN MANEN, Max. *Investigación Educativa y Experiencia vivida. Ciencia humana para una pedagogía de la acción y de la sensibilidad*. Barcelona: Idea Books, 2003

Tesis:

BOTANA, Martín Abril. *Análisis del espacio en la danza teatral*. Tesis Doctoral, 010.Universidad Politécnica de Madrid

PONCE, Leyson. *Poética del cuerpo entreabierto*. Tesis Doctoral, 2018. Universidad de Salamanca

Otros recursos

<https://www.dv8.co.uk/>

<https://www.ultimavez.com/en/productions>

<https://www.peepingtom.be/nl/home/>

<http://www.dimitrispapaioannou.com/en/profile>

5. DATOS DEL PROFESOR

Nombre y Apellidos	DR. D. LEYSON ORLANDO PONCE FLORES
Departamento	Artes
Titulación académica	Doctor en Filosofía de la Danza
Correo electrónico	lponce@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.	Leyson Ponce es venezolano/español. Doctor en Filosofía de la Danza: Universidad de Salamanca y Valladolid, 2018. Mención Sobresaliente Cum Laude. Acreditado ANECA en 2020. Máster en Filosofía del Arte: Universidad de Salamanca y Máster en Gestión y Políticas Culturales: Universidad de Girona. Licenciado en Artes: Universidad Central de Venezuela. Posee una larga trayectoria en la investigación coreográfica, la gestión académica y en procesos de enseñanza y aprendizaje en las artes. Ha impartido clases en la Universidad de las Artes de Venezuela, la Universidad Nacional de Costa Rica, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Central de Ecuador, Instituto Superior de las Artes en La Habana, Cuba y The Opera Atelier en Miami USA entre otras. Posgrado en Estudios de Composición Coreográfica (Aufbaustudium) de la Folkwang University of Arts en Essen, Alemania. Coreógrafo e intérprete invitado de Provisional Danza en Madrid que dirige Carmen Werner (Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, España 2020 y Premio Nacional de Danza de España 2007). Evaluador invitado en la Revista Signo y Pensamiento de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia y en Iberoamérica Social: Revista-red de Estudios Sociales (Sevilla, España).