

Educación Corporal III

Grado en Artes Escénicas
2023-24

UNIVERSIDAD
NEBRIJA

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Educación Corporal III
Titulación: Grado en Artes Escénicas
Curso Académico: 2023/24
Carácter: Obligatorio
Idioma: Español
Modalidad: Presencial
Créditos: 6
Curso: 2º
Semestre: 2º
Profesor: Dr. D. Leyson Orlando 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:

Los temas centrales tienen como principal enfoque: profundizar en una metodología de la investigación performativa y en una poética del cuerpo para estructurar movimientos bajo una consciencia teórica/práctica propias del lenguaje coreográfico. Para ello, será importante la 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 donde sea posible estudiar y exponer las implicaciones escénicas a través de ejercicios centrados en una poética del movimiento (*Laurence Louppe*). De este modo, las pautas de investigación artística refuerzan la integración de la historia individual de cada cuerpo y su presente, es decir, como vivencia actual de un proceso creativo propio, y un sentido estético que promueva una performatividad (Erika Fischer-Lichte) abierta a las transformaciones y demandas que el entorno expone y demanda en la actualidad. A través de esta asignatura estudiamos 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 blog 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 y edición de imágenes para un trabajo de maquetación corporal y musical en otros espacios escénicos.

¿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. Aproximación a secuencias básicas y esenciales del Mambo, Jazz, Swin, Tango entre otros géneros que se adaptan a propuestas del Teatro Musical y las Artes escénicas.

¿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.

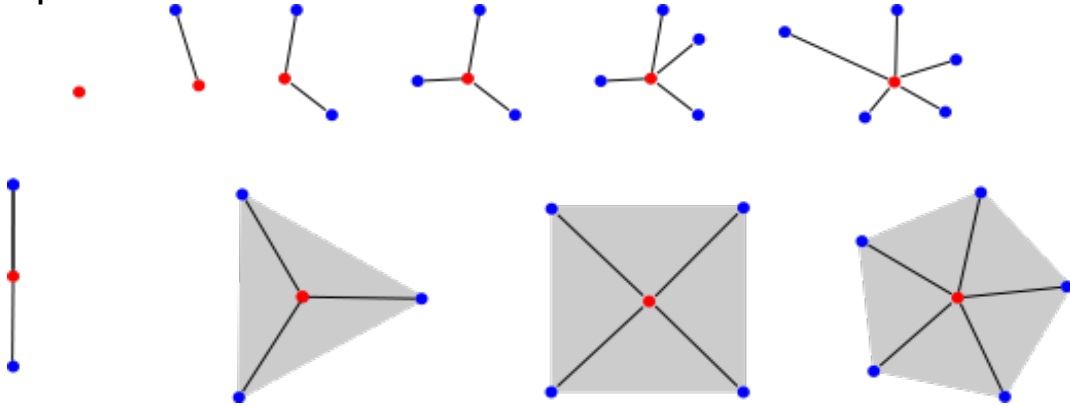
*Fraseo **A-B-A-C-A**

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: LA MANZANA Y LA SILLA

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 **3 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. **EXAMEN PARCIAL: ES LA ACUMULACIÓN DE UN PROCESO DEFINIDO DESDE LA PRIMERA SESIÓN QUE SE PRESENTA COMO UN UNIPERSONAL QUE LLAMAMOS COREOGRAFÍA Y CUERPO GENUINO**

Parte II: Cuerpo/Obra/Performatividad

Tema 8. Diversos estilos y géneros

S8: Cuerpo que dialoga

Estudios y fraseos corporales desde diversos estilos del movimiento (Mambo, Jazz, Tango, Swing). Preparación de una secuencia seleccionada de una propuesta de danza contemporánea o del teatro musical a manera de adaptación creativa que conformará la preparación del ejercicio coreográfico del Examen Final

Tema 9. La obra como proyecto:

S9: Nuevas dramaturgias del movimiento.

La escritura escénica: guion, cartografía, banco de datos y movimiento. Selección de de una obra pictórica propia de las vanguardias (Simbolismo, expresionismo, teatro del absurdo, surrealismo) para elaborar una investigación corporal que integra los elementos de composición de una tendencia y estética específica como son las artes plásticas.

Tema 10. Introducción al trabajo en pareja y grupales con pasos y bales de salón:

S10: Trabajo sobre la mirada a 360 grados

Disposición circular

Trabajo sin frente definido

Las imágenes y el vídeo de la experiencia

Tema 11.

S11/S15: Vinculación a la propuesta coreográfica de la asignatura: Teatro Musical

A partir de esta sesión trabajamos de cara al ejercicio final: fragmento coreográfico seleccionado y como segunda pauta trabajamos en colectivo la propuesta de la asignatura de Teatro Musical

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):**
Se realizará un ensayo teórico de carácter crítico reflexivo sobre una obra de danza/teatro en donde se haya asistido de manera presencial.
- **Actividad dirigida 2 (AD2):**
Se creará un blog interactivo personal que se nutrirá con reflexiones, fotografías y vídeos de la experiencia experimentada en clase y en espacios externos que se determinarán en cada sesión.
- **Actividad dirigida 3 (AD3):** *Creación de secuencias coreográficas (solos/dúos/tríos)* elaborados como BIOPICS musicales.
- **Actividad dirigida 4 (AD4):** *Preparación y muestra final* del proceso a través de la representación de los trabajos coreográficos/musicales seleccionados en concordancia con 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

Bibliografía básica:

- 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:

- BARNESLEY, 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 Ortíz). 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: Pre-textos, 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>

<https://www.youtube.com/watch?v=no6wFxqvUjw&t=2s>

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.	<p>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. 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). 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). Se ha presentado en Estados Unidos, México, Costa Rica, Cuba, Colombia, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Alemania, Dinamarca, Italia, Portugal, Indonesia, Corea del Sur y España.</p> <p>WEB: https://www.leysonponce.es/</p>