

Curso 2020-2021

Dirección General de Universidades
y Enseñanzas Artísticas Superiores
VICEPRESIDENCIA,
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Y UNIVERSIDADES

Instituto Superior de Danza "Alicia Alonso"

Universidad
Rey Juan Carlos

Instituto Superior
de la Danza "Alicia Alonso"

ANÁLISIS Y PRÁCTICA DEL REPERTORIO I DANZA CLÁSICA

Titulación

**GRADO EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS
SUPERIORES DE DANZA**

Coreografía de la Danza

ITINERARIO: Interpretación / Danza y Tecnología

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: JULIO 2023

TITULACIÓN: GRADO EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES DE DANZA
ASIGNATURA: Análisis y Práctica del Repertorio I (Danza Clásica)

1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA

Tipo	Obligatoria
Carácter	Teórico-práctica
Especialidad/itinerario/estilo/instrumento	Coreografía e Interpretación de la Danza. Interpretación y Danza y Tecnología.
Materia	Análisis y Práctica de las obras Coreográficas y del Repertorio
Periodo de impartición	1º Anual
Número de créditos	4
Departamento	Danza Clásica
Prelación/ requisitos previos	-
Idioma/s en los que se imparte	Castellano

2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA

Apellidos y nombre	Correo electrónico
Instituto Superior de Danza "Alicia Alonso"	Instituto.danza@hotmail.com

3. RELACIÓN DE PROFESORES Y GRUPOS A LOS QUE IMPARTEN DOCENCIA

Apellidos y nombre	Correo electrónico	Grupos

4. COMPETENCIAS (Según Real Decreto)

Competencias transversales
Capacidad de organización y planificación
Capacidad analítico-sintética.
Compromiso ético.
Búsqueda de la superación personal y profesional.
Competencias generales
Conocer las tendencias y propuestas de los principales creadores, siendo capaz de interpretar y dominar diferentes estilos.
Comprender, aprender e interpretar con madurez rigor una obra coreográfica o de repertorio mostrando alto nivel técnico, estilístico, interpretativo y artístico.
Desarrollar la capacidad de reflexión y crítica para analizar y valorar las obras de danza, ya sean de repertorio o de nueva creación, atendiendo a los distintos períodos y bajo una perspectiva que integre aspectos históricos, artísticos y sociales, entre otros.
Tener e integrar conocimientos teóricos que le permitan un análisis crítico y metodológico y un juicio estético de la creación artística y escénica.
Ser capaz de analizar y valorar el desarrollo y la evolución histórica, social y artística de la danza, en los distintos contextos culturales.
Desarrollar habilidades que le permitan participar en las prácticas escénicas asumiendo funciones grupales o de solista.

Ser capaz de elaborar, justificar y explicar un discurso propio, oral, escrito o visual, sobre la danza comunicándolo en ámbitos diversos: profesionales, artísticos, "amateurs", sean o no especializados en temas artísticos o de danza.
Conocer los movimientos, tendencias y escuelas de enseñanza de danza, así como el desarrollo histórico de los diferentes estilos de danza y su evolución hasta nuestros días.
Conocer las corrientes actuales relacionadas con el hecho escénico.
Competencias específicas
Desarrollar estrategias metodológicas y didácticas que permitan la correcta transmisión de "La Fille Mal Gardée" y "Giselle", según la estética y el estilo de las obras.
Desarrollar estrategias interpretativas que permitan la correcta interpretación de "La Fille Mal Gardée" y "Giselle", según la estética y el estilo de las obras.
Conocer y valorar el aporte de la Escuela Francesa, la Ópera de París y la Escuela de la Ópera de París para la danza clásica mundial.
Conocer y valorar el aporte de la Escuela Danesa, El Real Ballet Danés y su escuela y de Augusto Bournonville para la danza clásica mundial.
Comprender la estrecha vinculación entre el contexto histórico y artístico, y la evolución de la danza clásica desde el Barroco hasta el Romanticismo tardío.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. El alumno conoce y es capaz de interpretar piezas del repertorio de su especialidad con la complejidad técnica, estilística y artística necesaria para su proyección escénica, con vistas a transformar esa experiencia artística en un correcto desempeño como docente, para asegurar la transmisión adecuada del repertorio y con ello su pervivencia.
2. El alumno es capaz de analizar las piezas del repertorio de su especialidad relacionándolas con el contexto histórico, social y artístico, y volcar esa acción en una profunda praxis docente.
3. El alumno es capaz de aplicar la metodología de la enseñanza del repertorio de acuerdo con el nivel y el entorno en el que se desempeña, tanto en entornos profesionales y profesionalizadores, como en contextos amateurs.
4. El alumno es capaz de realizar remontajes de obras de repertorio atendiendo al peso de la tradición y, simultáneamente, a la evolución de la técnica y del concepto del arte.
5. El alumno es capaz de hacer suyas las herramientas metodológicas y didácticas que se ponen a su disposición a través de esta asignatura, aplicándolas de forma eficaz y eficiente en favor del rendimiento de su alumnado.

6. CONTENIDOS

Estudio práctico de las obras que han marcado la evolución de la danza según la danza clásica, a lo largo de la historia, así como de los diferentes conceptos coreográficos que éstas contienen. Profundización en el conocimiento del repertorio a través del análisis práctico, visual y teórico de las obras seleccionadas, contextualizándolas desde un punto de vista histórico, artístico, cultural y social.

Bloque temático	Tema
TEORÍA	1. Escuelas Nacionales de Ballet 1.1. CONCEPTO 1.1.1. Origen, naturaleza y definición de escuela en el ballet académico 1.1.2. El estamento pedagógico de las escuelas nacionales.
	2. La Escuela Francesa de Ballet 2.1. NACIMIENTO DEL BALLET 2.1.1. Antecedentes históricos del nacimiento del ballet en Francia 2.1.2. Evolución y consagración del ballet 2.1.3. Principios fundamentales 2.1.4. Codificación del método pedagógico. Vocabulario académico 2.2. LA ÓPERA NACIONAL DE PARÍS 2.2.1. Escuela y compañía. Interrelación. 2.2.2. Sistema de enseñanza de la Escuela de la Ópera
	3. El ballet d'action 3.1. LA REFORMA DE NOVERRE Y SUS CONSECUENCIAS PARA

	<p>EL BALLET ACADÉMICO</p> <p>3.1.1. Antecedentes y precursores y conceptualización del <i>ballet d'action</i></p> <p>3.1.2. Jean Georges Noverre y las "Cartas sobre la danza y los ballets"</p> <p>3.1.3. "La Fille Mal Gardée" como herencia del <i>ballet d'action</i></p> <p>3.1.3.1. Aspectos estilísticos e interpretativos de diferentes versiones de "La Fille Mal Gardée"</p> <p>3.1.3.2. La pantomima del <i>ballet d'action</i></p>
	<p>4. El Ballet Romántico</p> <p>4.1. EL PARADIGMA ROMÁNTICO EN LA DANZA</p> <p>4.1.1. Antecedentes y precursores y conceptualización del ballet romántico</p> <p>4.1.2. Innovaciones y características: nacimiento, auge, decadencia</p> <p>4.1.3. Importancia de la escuela italiana en la pedagogía del ballet romántico</p> <p>4.1.4. La invención de las puntas y sus implicaciones en la pedagogía de la danza femenina</p> <p>4.2. LA CORRIENTE SOBRENATURAL</p> <p>4.2.1. "La Sylphide" como obra paradigmática de la corriente sobrenatural</p> <p>4.2.1.1. Aspectos estilísticos de "La Sylphide"</p> <p>4.2.1.2. La transmisión pedagógica de la corriente sobrenatural del estilo romántico</p> <p>4.3. LA CORRIENTE MIXTA</p> <p>4.3.1. "Giselle" como obra paradigmática de la corriente mixta del ballet romántico francés</p> <p>4.3.1.1. Versiones destacadas de "Giselle"</p> <p>4.3.1.2. Aspectos estilísticos de "Giselle"</p> <p>4.3.1.3. La transmisión pedagógica de la corriente mixta del estilo romántico</p> <p>4.4. EL "GRAND PAS DE QUATRE"</p> <p>4.4.1. Ficha técnica e intérpretes de la obra original</p> <p>4.4.2. Análisis visual del "Grand Pas de Quatre"</p> <p>4.5. LA DECADENCIA ROMÁNTICA</p> <p>4.5.1. Agotamiento de la propuesta creativa</p> <p>4.5.2. Consecuencias para la escuela francesa</p> <p>4.6. EL BALLET DE TRANSICIÓN</p> <p>4.6.1. "Coppélia" como transición del romanticismo al tardorromanticismo</p> <p>4.6.1.1. Versiones destacadas</p> <p>4.6.1.2. Aspectos estilísticos de "Coppélia"</p> <p>4.6.1.3. La transmisión pedagógica del ballet de transición</p>
	<p>5. Introducción a la Escuela Danesa de Ballet</p> <p>5.1. EL BALLET EN DINAMARCA</p> <p>5.1.1. Recepción del ballet en Dinamarca</p> <p>5.1.2. Configuración de la escuela danesa de ballet</p> <p>5.2. EL MÉTODO BOURNONVILLE DE ENSEÑANZA DE LA DANZA</p> <p>5.2.1. Aspectos generales del método Bournonville</p> <p>5.2.2. Barras, centros y pasos característicos del método Bournonville</p> <p>5.2.3. Transmisión del repertorio "Bournonville" de Real Ballet Danés</p> <p>5.2.4. Relación con la Escuela Bolera</p> <p>5.3. EL REAL BALLET DANÉS, ESCUELA Y COMPAÑÍA</p> <p>5.3.1. Estudios de danza en la Escuela del Real Ballet Danés</p> <p>5.3.2. Introducción del método Bournonville en los diferentes cursos</p> <p>5.3.3. La rusificación del programa académico en el siglo XX</p> <p>5.4. NUEVA COREOGRAFÍA DANESA</p> <p>5.4.1. Las propuestas de Lander y Flindt</p> <p>5.4.2. Transmisión pedagógica de "Études" y "The Lesson"</p>

PRÁCTICA	<p>1. Estudio práctico de un <i>Ballet d'Action</i></p> <p>1.1. ESTUDIO DEL BALLE "LA FILLE MAL GARDÉE" DE DAUVERBAL/ALONSO</p> <p>1.1.1. Aspectos estilísticos, interpretativos y técnicos específicos de la obra</p> <p>1.1.2. Estrategias metodológicas y didácticas para la enseñanza de la obra según la época y el estilo correspondiente:</p> <p>1.1.2.1. Enseñanza de los elementos técnicos de la obra</p> <p>1.1.2.2. Enseñanza de aspectos expresivos</p> <p>1.1.2.3. Enseñanza de la colocación específica del cuerpo</p> <p>1.1.2.4. Enseñanza de los elementos gestuales específicos de la obra</p> <p>1.1.2.5. Enseñanza de la utilización de otros elementos (cintas)</p> <p>1.1.2.6. Enseñanza del trabajo de <i>pas de deux</i></p> <p>1.1.2.7. Enseñanza del trabajo de conjunto</p>
	<p>2. Estudio práctico de un ballet romántico</p> <p>2.1. ESTUDIO DEL BALLE "GISELLE". VERSIÓN DE ALONSO SOBRE ORIGINAL DE CORALLI Y PERROT</p> <p>2.1.1. Aspectos estilísticos, interpretativos y técnicos específicos de la obra</p> <p>1.1.3. Estrategias metodológicas y didácticas para la enseñanza de la obra según la época y el estilo correspondiente:</p> <p>2.1.1.1. Enseñanza de los elementos técnicos de la obra</p> <p>2.1.1.2. Enseñanza de aspectos expresivos</p> <p>2.1.1.3. Enseñanza de la colocación específica del cuerpo</p> <p>2.1.1.4. Enseñanza de la colocación de brazos específica del ballet romántico</p> <p>2.1.1.5. Enseñanza del trabajo de conjunto del <i>corp de ballet</i></p>

7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

Tipo de actividad	Total horas
Clases teóricas	40
Clases teórico-prácticas	
Clases prácticas	24
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	
Realización de pruebas	8
Horas de estudio del estudiante	20
Preparación prácticas	8
Preparación del estudiante para realización de pruebas	20
Total de horas de trabajo del estudiante	120

8. METODOLOGÍA (Breve descripción de la metodología a aplicar en cada una de las actividades)

Clases teóricas	Clases magistrales, visualización de obras de repertorio, análisis, debates.
Clases teórico-prácticas	
Clases prácticas	Práctica técnica e interpretativa de obras de repertorio. Aspectos metodológicos y didácticos de la transmisión de las obras de repertorio clásico.
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	

9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS A LAS METODOLOGÍAS DOCENTES APLICADAS

9.1 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Actividades teóricas	Examen teórico, trabajo escrito y exposición del mismo.
Actividades teórico-prácticas	
Actividades prácticas	Examen práctico (didáctico, interpretativo).
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	

9.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Actividades teóricas	Conocer los conceptos teóricos básicos de la asignatura, dominar a características de las escuelas y del estilo de los ballets de diferentes períodos históricos, razonar de forma crítica, crear un discurso propio acerca de las propuestas coreográficas, otorgar importancia a los contextos sociales, culturales e históricos en la configuración de la estética de las manifestaciones coreográficas de los distintos períodos artístico-estilísticos.
Actividades teórico-prácticas	
Actividades prácticas	Crear e implementar recursos metodológicos y didácticos para la transmisión de las obras de repertorio, vincular los contenidos teóricos con la práctica docente y artística, representar con solvencia artística el repertorio estudiado.
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	

9.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

9.3.1 Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación continua

Instrumentos	Ponderación
Examen teórico (primer semestre)	12,5%
Examen teórico (segundo semestre)	12,5%
Examen práctico (primer semestre)	25%
Examen práctico (segundo semestre)	25%
Trabajo escrito y exposición (primer semestre)	12,5%
Trabajo escrito y exposición (segundo semestre)	12,5%
Total	100%

9.3.2 Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación con pérdida de evaluación continua

Instrumentos	Ponderación
Examen teórico	25%
Examen práctico	50%
Trabajo escrito	25%
Total	100%

9.3.3 Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria

Instrumentos	Ponderación
Examen teórico	25%
Examen práctico	50%
Trabajo escrito	25%
Total	100%

9.3.4 Ponderación para la evaluación de estudiantes con discapacidad

Las adaptaciones de los instrumentos de evaluación deberán tener en cuenta los diferentes tipos de discapacidad

Instrumentos	Ponderación
Examen teórico (primer semestre)	12,5%
Examen teórico (segundo semestre)	12,5%
Examen práctico (primer semestre)	25%
Examen práctico (segundo semestre)	25%
Trabajo escrito y exposición (primer semestre)	12,5%
Trabajo escrito y exposición (segundo semestre)	12,5%
Total	100%

11. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Materiales proporcionados a través de la carpeta Dropbox:

<https://www.dropbox.com/sh/ssfir22k3aobtpr/AAxsdbyhjEZJnVZi5MUNYDga?dl=0>

11.1. Bibliografía general

Referencia	Historia del Ballet y de la danza moderna
Autor	Ana Abad Carlés
Editorial	Alianza Editorial (2012)
Título	Historia de la Danza desde sus orígenes
Autor	Artemis Markessinis
Editorial	Librerías Deportivas Esteban Sanz (2004)
Título	Historia de la Danza en Occidente
Autor	Paul Bourcier
Editorial	Blume (1995)
Título	101 argumentos de grandes ballets
Autor	George Balanchine, Francis Mason
Editorial	Alianza (1988)
Título	Cartas sobre la danza y los ballets
Autor	Jean Georges Noverre
Editorial	Librerías Deportivas Esteban Sanz (2004)
Título	The Romantic Ballet in Paris
Autor	Ivor Guest
Editorial	Dance Books (2007)
Título	The Ballet Called Giselle
Autor	Cyril de Beaumont
Editorial	Dance Books (1976)
Título	Le Ballet de l'Opera de Paris
Autor	Ivor Guest
Editorial	Théâtre National de l'Opéra (1976)
Título	La Fille Mal Gardée
Autor	Ivor Guest
Editorial	Dance Books (2010)

11.2. Bibliografía complementaria

Título	The Bournonville School
Autor	Det Kongelige Teater
Editorial	Det Kongelige Teater (2005)

Título	Augusto Bournonville. Historia y Estilo
Autor	Elna Matamoros Ocaña
Editorial	Akal (2008)

11.3. Direcciones web de interés

Dirección 1	https://www.operadeparis.fr/en
Dirección 2	https://kglteater.dk/en/about-us/arts/the-royal-danish-ballet/
Dirección 3	http://www.bournonville.com/

11.4 Otros materiales y recursos didácticos
