

Curso 2020-2021

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

Instituto Superior de Danza "Alicia Alonso"

GUÍA DOCENTE DE ANÁLISIS Y PRÁCTICA DEL REPERTORIO II. Danza Clásica

Titulación

**GRADO EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS
SUPERIORES DE DANZA**

Pedagogía de la Danza

ITINERARIO: Danza Profesional

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: JULIO 2023

TITULACIÓN: GRADO EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES DE DANZA
ASIGNATURA: Análisis y Práctica del Repertorio II

1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA

Tipo	Obligatoria
Carácter	Teórico-práctica
Especialidad/itinerario/estilo/instrumento	Pedagogía de la Danza / Danza Profesional / Danza Clásica
Materia	Análisis y Práctica de las obras Coreográficas y del Repertorio
Periodo de impartición	2º - Anual
Número de créditos	6
Departamento	Danza Clásica
Prelación/ requisitos previos	Tener Superado Análisis y Práctica del Repertorio I
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 el repertorio en profundidad y con un alto nivel de destreza para poder transmitir al alumnado los aspectos técnicos, musicales, estilísticos, interpretativos y artísticos del mismo.
Estar capacitados para comprender y enseñar la danza con el nivel técnico, estilístico e interpretativo requerido
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 periodos 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 las corrientes actuales relacionadas con el hecho escénico.
Competencias específicas
Desarrollar estrategias metodológicas y didácticas que permitan la correcta transmisión de "El Lago de los Cisnes" y "Les Sylphides", según la estética y el estilo de las obras.
Desarrollar estrategias interpretativas que permitan la correcta interpretación de "El Lago de los Cisnes" y "Les Sylphides", según la estética y el estilo de las obras.
Dominar las características y reconocer la importancia de las obras coreografiadas por Marius Petipa y Lev Ivanov.
Conocer y valorar la propuesta creativa de los principales coreógrafos de los Ballets Russes de Diaghilev.
Reconocer la importancia de los Ballets Russes en la evolución de las artes en general y la danza clásica en particular.
Conocer los movimientos, tendencias y escuelas de enseñanza de la danza así como el desarrollo histórico de los diferentes estilos de danza y su evolución hasta nuestros días.

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. Análisis de los diferentes elementos que componen una obra coreográfica (espacio, tiempo, estilo, estética, música, técnica, composición, escenografía...). Conocimiento de los diferentes lenguajes y disciplinas artísticas que componen una obra (video, texto, luz, música, escenografía, etc.). Estudio integrado de las diferentes manifestaciones artísticas en relación con la danza (contexto histórico, social, antropológico, artístico, filosófico, estético...).

Bloque temático	Tema
TEORÍA	1. El ballet en Rusia 1.1. SAN PETERSBURGO COMO NUEVA CAPITAL DEL BALLETO ACADÉMICO 1.1.1. Recepción del ballet en Rusia 1.1.2. Influencia de escuelas y maestros foráneos en la escuela rusa 1.1.3. Configuración de la escuela rusa 1.2. MARIUS PETIPA: PERSONALIDAD Y LEGADO 1.2.1. Aportes de Marius Petipa a la escuela rusa de ballet 1.2.2. Características del <i>Ballet à Grand Spectacle</i> 1.2.3. Aceptación del ballet clásico o tardorromántico 1.2.4. Contribución pedagógica de Jean Antoine y Marius Petipa a

	la enseñanza del ballet académico en Rusia 1.3. "LA BELLA DURMIENTE" COMO PARADIGMA TARDORROMÁNTICO 1.3.1. "La Bella Durmiente" en la configuración de <i>ballet à grand spectacle</i> 1.3.1.1. Versiones destacadas 1.3.1.2. Aspectos estilísticos de "La Bella Durmiente" 1.3.1.3. Transmisión pedagógica de la obra a través del tiempo 1.4. "EL LAGO DE LOS CISNES", OBRA CUMBRE DEL BALLETT CLÁSICO 1.4.1. Creación de "El Lago de los Cisnes" 1.4.1.1. Versiones destacadas 2. El fenómeno de los Ballets Russes de Sergei Diaghilev 2.1. LOS INICIOS DE LOS BALLETS RUSSES DE DIAGHILEV 2.1.1. La reforma coreográfica en los Teatros Imperiales 2.1.2. Sergei Diaghilev 2.1.3. El Mir Iskusstva; configuración, propuesta y relación con el ballet 2.1.4. El nuevo ballet a Occidente: nacimiento de los Ballets Russes 2.2. LA COREOGRAFÍA EN LOS BALLETS RUSSES 2.2.1. Propuestas creativas de los cinco coreógrafos más relevantes 2.2.1.1. Obras destacadas de Fokine 2.2.1.2. "La Siesta del Fauno" y "La Consagración de la Primavera" de Nijinsky 2.2.1.3. "Sombrero de Tres Picos" de Massine 2.2.1.4. Neoclasicismo y ruptura en la obra de Nijinska 2.2.1.5. Balanchine, la Obra de Arte Total y la ruptura con ella 2.2.2. La transmisión del repertorio de los Ballets Russes 2.3. LA PEDAGOGÍA DE LA DANZA EN LOS BALLETS RUSSES 2.3.1. La antigua escuela rusa 2.3.2. Los aportes de Cecchetti 2.3.3. Consecuencias de los Ballets Russes para las escuelas inglesa y americana 2.4. LOS BALLETS RUSSES TRAS LA MUERTE DE DIAGHILEV 2.4.1. Los Ballets Russes del Coronel de Basil 2.4.2. Los Ballets Russes de Montecarlo
PRÁCTICA	1. Estudio práctico de un ballet tardorromántico 1.1. ESTUDIO DEL BALLETT "EL LAGO DE LOS CISNES" DE MARUS PETIPA Y LEV IVANOV 1.1.1. Aspectos estilísticos, interpretativos y técnicos específicos de la obra 1.1.1. Estrategias metodológicas y didácticas para la enseñanza de la obra según la época y el estilo correspondiente: 1.1.1.1. Enseñanza de los elementos técnicos de la obra 1.1.1.2. Enseñanza de aspectos expresivos 1.1.1.3. Enseñanza de la colocación específica del cuerpo 1.1.1.4. Enseñanza del trabajo específico y característico de brazos de esta obra 1.1.1.5. Enseñanza del trabajo de conjunto de <i>corp de ballet</i> 1.1.1.6. Enseñanza del trabajo de solos masculinos 2. Estudio práctico de una obra de los Ballets Russes de Diaghilev 2.1. ESTUDIO DEL BALLETT "LES SYLPHIDES" DE MIKHAIL FOKINE 2.1.1. Aspectos estilísticos, interpretativos y técnicos específicos de la obra 1.1.2. Estrategias metodológicas y didácticas para la enseñanza de la obra según la época y el estilo correspondiente: 2.1.1.1. Enseñanza de los elementos técnicos 2.1.1.2. Enseñanza de aspectos expresivos 2.1.1.3. Enseñanza de la colocación específica del cuerpo 2.1.1.4. Enseñanza del trabajo de brazos del ballet neorromántico 2.1.1.5. Enseñanza del trabajo de conjunto <i>corp de ballet</i> 2.1.1.6. Enseñanza del trabajo de solos 2.1.1.7. Enseñanza del trabajo de <i>pas de deux</i>

7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

Tipo de actividad	Total horas
Clases teóricas	56 horas
Clases teórico-prácticas	0 horas
Clases prácticas	44 horas
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	0 horas
Realización de pruebas	8 horas
Horas de estudio del estudiante	30 horas
Preparación prácticas	12 horas
Preparación del estudiante para realización de pruebas	30 horas
Total de horas de trabajo del estudiante	180 horas

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 (bloque I)	12,5%
Examen teórico (bloque II)	12,5%
Examen práctico (bloque I)	25%
Examen práctico (bloque II)	25%
Trabajo escrito y exposición (bloque I)	12,5%
Trabajo escrito y exposición (bloque II)	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

Instrumentos	Ponderación
Examen teórico (bloque I)	12,5%
Examen teórico (bloque II)	12,5%
Examen práctico (bloque I)	25%
Examen práctico (bloque II)	25%
Trabajo escrito y exposición (bloque I)	12,5%
Trabajo escrito y exposición (bloque II)	12,5%
Total	100%

11. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS¹

Materiales proporcionados a través de la carpeta Dropbox:

<https://www.dropbox.com/sh/ssfir22k3aobtpr/AAAxsdbyhjEZJnVZi5MUNYDga?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)

¹ Se recomienda que el número total de referencias bibliográficas no exceda de veinte títulos.

Referencia	101 argumentos de grandes ballets
Autor	George Balanchine, Francis Mason
Editorial	Alianza (1988)

Título	La Danza
Autor	Serge Lifar
Editorial	Labor (1974.)

Título	Marius Petipa en España. 1844-1847
Autor	Laura Hormigón
Editorial	Danzarte Ballet S.L. (2010)

Referencia	Russian Ballet Master: the memoirs of Marius Petipa
Autor	Marius Petipa
Editorial	Lilian Moore (2009)

Título	Diaghilev's Ballets Russes
Autor	Lynn Garafola
Editorial	Da Capo Press (1998)

Título	Fokine and his ballets
Autor	Cyril W. Beaumont
Editorial	Dance Books (1996)

11.2. Bibliografía complementaria

Título	The birth of the Ballets Russes
Autor	Prince Peter Lieven
Editorial	Dance Books (2010)

Título	Los Ballets Russes de Diaghilev y España
Autor	Nommick, Y. & Álvarez Cañibano, A. (coord.)
Editorial	La Gráfica (2000)

11.3. Direcciones web de interés

Dirección 1	
Dirección 2	
Dirección 3	

11.4 Otros materiales y recursos didácticos
