

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"

GUÍA DOCENTE DE ANÁLISIS Y PRÁCTICA DEL REPERTORIO III. 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 III

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	3º - Anual
Número de créditos	9
Departamento	Danza Clásica
Prelación/ requisitos previos	Tener Superado Análisis y Práctica del Repertorio I y II
Idioma/s en los que se imparte	Español

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 "Who Cares?" y de "Suite en Blanc", según la estética y el estilo de la obra.

Desarrollar estrategias interpretativas que permitan la correcta interpretación de "Who Cares?" y de "Suite en Blanc", según la estética y el estilo de la obra.

Dominar las características, instituciones, creadores e intérpretes de las escuelas norteamericana, inglesa y francesa tras el paso de los Ballets Russes de Diaghilev.

Conocer las tendencias de la coreografía francesa del siglo XX, en el ámbito de la danza clásica y neoclásica.

Conocer los aspectos básicos, influencias y principios técnicos del método Vaganova. Importancia del mismo en la escuela ruso-soviética.

Comprender los principios básicos de la coreografía soviética.

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 la enseñanza 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...). La danza en el mundo contemporáneo: nuevos lenguajes, nuevas tecnologías. Estudio práctico de métodos de enseñanza-aprendizaje del repertorio del estilo escogido.

Bloque temático	Tema
TEORÍA	1. El ballet en Estados Unidos 1.1. INTRODUCCIÓN HISTÓRICA 1.1.1. Recepción del ballet en Estados Unidos 1.1.2. Configuración de la escuela (¿estilo?) americana 1.1.3. La danza en la universidad: consecuencias para el ballet 1.2. GEORGE BALANCHINE Y LA RUPTURA CON LA OBRA DE ARTE TOTAL 1.2.1. La invitación de Kirstein: "Pero primero una escuela" 1.2.2. Aportes de Balanchine al ballet norteamericano 1.2.3. La creación de la School of American Ballet 1.2.4. Relación del coreógrafo con las compañías neoyorkinas 1.3. JEROME ROBBINS

	<p>1.3.1. Influencias y estilo coreográfico 1.3.2. Obras destacadas 1.3.3. Montaje coreográfico de obras de Robbins</p> <p>2. La escuela inglesa de ballet 2.1. UNA ESCUELA DEL SIGLO XX 2.1.1. La respuesta británica a los Ballets Russes de Diaghilev 2.1.2. Influencia de escuelas y maestros foráneos 2.1.3. Compañías destacadas 2.1.4. Instituciones de enseñanza destacadas 2.2. LA COREOGRAFÍA INGLESA 2.2.1. Características principales de la obra coreográfica de la escuela inglesa 2.2.1.1. La obra de Ashton, Tudor de Valois, MacMillan, y Cranko 2.2.2. La transmisión del repertorio inglés</p> <p>3. La danza en Francia: secuelas de los Ballets Russes de Diaghilev 3.1. RENACIMIENTO DE LA ÓPERA DE PARÍS 3.1.1. Las reformas de la escuela francesa en el siglo XX 3.2. ROLAND PETIT Y LOS BALLETS DE MARSELLA 3.2.1. Formación y primeros pasos 3.2.2. Escisión de la Ópera de París 3.2.3. Inspiración 3.2.4. Obras destacadas 3.2.5. Aportes pedagógicos 3.3. LA DESCENTRALIZACIÓN DE LA DANZA EN FRANCIA: LOS CENTROS COREOGRÁFICOS NACIONALES 3.3.1. De la nouvelle danse française a la descentralización cultural de Lang 3.3.2. Los Centros Coreográficos Nacionales y sus compañías residentes</p> <p>4. La Escuela Soviética de ballet 4.1. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES Y FUNDACIÓN 4.1.1. La antigua escuela rusa como antecedente 4.1.2. El ballet tras la revolución bolchevique 4.1.3. La coreografía soviética 4.2. EL MÉTODO VAGANOVA 4.2.1. Datos biográficos de Agrippina Vaganova 4.2.2. Influencias foráneas 4.2.2.1. El método Cecchetti y la escuela italiana 4.2.3. Conceptos básicos 4.2.4. Desarrollo del método en los ocho años 4.2.5. Profesionalización de los estudiantes</p>
<p>PRÁCTICA</p>	<p>1. Estudio de un ballet de Balanchine en su etapa americana 1.1. ESTUDIO DE "WHO CARES?" DE GEORGE BALANCHINE 1.1.1. 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: 1.1.2.1. Enseñanza de los elementos técnicos 1.1.2.2. Enseñanza de la colocación específica del cuerpo 1.1.2.3. Enseñanza del trabajo de brazos de Balanchine 1.1.2.4. Enseñanza del trabajo sobre musicalidad en Balanchine 1.1.2.5. Particularidades del estilo Balanchine para su transmisión 1.1.2.6. Estudio del neoclasicismo</p> <p>2. Estudio práctico de un ballet de Serge Lifar 2.1. ESTUDIO DE "SUITE EN BLANC" DE SERGE LIFAR 2.1.1. Aspectos estilísticos, interpretativos y técnicos específicos de la obra 2.1.2. Estrategias metodológicas y didácticas para la enseñanza de la obra según la época y el estilo correspondiente: 2.1.2.1. Enseñanza de los elementos técnicos 2.1.2.2. Enseñanza de la colocación específica del cuerpo 2.1.2.3. Enseñanza del trabajo de pies de la escuela francesa 2.1.2.4. Enseñanza del trabajo sobre la limpieza y pureza francesa</p>

2.1.2.5. Enseñanza del trabajo sobre las variaciones

7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

Tipo de actividad	Total horas
Clases teóricas	118
Clases teórico-prácticas	
Clases prácticas	117
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	
Realización de pruebas	8
Horas de estudio del estudiante	10
Preparación prácticas	7
Preparación del estudiante para realización de pruebas	10
Total de horas de trabajo del estudiante	270

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	25%
Examen práctico	50%
Trabajo escrito y exposición	25%
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	25%
Examen práctico	50%
Trabajo escrito y exposición	25%
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)

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

Título	La Danza
Autor	Serge Lifar
Editorial	Labor (1974)

Título	From Petipa to Balanchine: Classical Revival and the Modernisation of Ballet
Autor	Tim Scholl
Editorial	Routledge (1994)

Referencia	George Balanchine: The Ballet Maker (Eminent Lives)
Autor	Robert Gottlieb
Editorial	Robert Gottlieb (2010)

Título	Balanchine Technique
Autor	Suki Schorer
Editorial	University Press of Florida (1999)

Título	Roland Petit: Rythme de vie
Autor	Jean-Pierre Pastori, Roland Petit
Editorial	Bibliothèque des arts (2003)

Referencia	Nureyev. La biografía
Autor	Peter Watson
Editorial	Atlántida (1996)

Título	Maurice Béjart. Un instante en la vida ajena
Autor	Maurice Béjart
Editorial	Emecé (1982)

Título	Cartas a un joven bailarín
Autor	Maurice Béjart
Editorial	Libros del Zorzal (2005)

Referencia	Secret Muses: The Life of Frederick Ashton
Autor	Julie Kavanagh
Editorial	Pantheon (1997)

Título	An English Ballet
Autor	Ninette de Valois, editado por David Gayle
Editorial	Oberon Masters (s.f.)

11.2. Bibliografía complementaria

Título	Las bases de la danza clásica
Autor	Agrippina Y. Vaganova
Editorial	Centurión (1945)

Título	Different Drummer: The Life of Kenneth MacMillan
Autor	Jann Parry
Editorial	Faber & Faber (2010)

11.3. Direcciones web de interés

Dirección 1	http://www.nycballet.com/
Dirección 2	http://www.bejart.ch/
Dirección 3	http://www.roh.org.uk/about/the-royal-ballet
Dirección 4	http://www.royalballetschool.org.uk/
Dirección 5	http://www.nureyev.org/
Dirección 6	http://www.roland-petit.fr/index.php?p=home

11.4 Otros materiales y recursos didácticos
