

Movimiento escénico y coreográfico

INFORMACIÓN DEL PLAN DOCENTE

Curso académico: 2024/25

Asignatura: Movimiento Escénico y Coreográfico

Docente: Patricia Roldán Ponce   **Correo electrónico:** patricia.rolpon@educa.jcyl.es

Titulación: Graduado/-a en Arte dramático, Especialidad de Dirección escénica y Dramaturgia

Créditos ECTS: 4

Curso: 4º

Periodo de impartición: Anual

Tipo de asignatura: Obligatoria

Materia: Prácticas de Escenificación

Información sobre la asignatura

1. Breve descripción de la asignatura

La asignatura *Movimiento Escénico y Coreográfico* aborda los fundamentos teóricos y prácticos del movimiento en la escena. A través de un enfoque historiográfico y analítico, se exploran distintos estilos y métodos coreográficos, integrando teoría y práctica en la puesta en escena. Esta asignatura se orienta al desarrollo de una metodología de investigación sobre el trabajo corporal, fomentando la creación personal y el análisis crítico.

2. Objetivos de la asignatura

1. Explorar y analizar el acto escénico desde el cuerpo y el movimiento desde diferentes perspectivas teóricas y prácticas.
2. Fomentar la expresión personal y creativa del estudiante a través del movimiento, promoviendo la originalidad y el compromiso en el proceso artístico.
3. Desarrollar habilidades de organización y planificación en la creación escénica y coreográfica.
4. Proporcionar herramientas de análisis para comprender y aplicar el movimiento en la creación escénica.

3. Vinculación formativa con otras asignaturas del título

La asignatura va ligada al *Trabajo Fin de Grado* en el que los/las directores/-as han de experimentar con las herramientas adquiridas sobre el movimiento escénico y coreográfico.

4. Competencias y resultados de aprendizaje (Según Decreto 58/2011, de 15 de septiembre, por el que se establece el plan de estudios de las especialidades de Dirección escénica y Dramaturgia e Interpretación, de las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Arte Dramático en la Comunidad de Castilla y León).

4.1. Competencias generales

1. Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.
2. Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.
3. Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos.

4. Fomentar la expresión y creación personal, integrando los conocimientos teóricos, técnicos y prácticos adquiridos; mostrando sinceridad, responsabilidad y generosidad en el proceso creativo; asumiendo el riesgo, tolerando el fracaso y valorando de manera equilibrada el éxito social.
5. Concebir propuestas escénicas que fundamentan el espectáculo, generando y analizando conceptos, textos e imágenes y valorando sus propiedades representativas y su calidad estética.
6. Estudiar el hecho escénico a partir de diferentes métodos.
7. Analizar los fundamentos teóricos, prácticos y analíticos del movimiento escénico y coreográfico en relación con la creación espectacular (incluido el espectáculo audiovisual).
8. Adquirir una metodología de investigación sobre el trabajo del cuerpo en la escena y en la creación coreográfica.

4.2. Competencias específicas

1. Desarrollar la capacidad de concebir puestas en escena desde el cuerpo y su movimiento.
2. Potenciar la creación escénica desde la danza y el movimiento coreográfico.
3. Ayudar, preparar y dirigir al intérprete para el trabajo de investigación con el movimiento en relación al espacio, el tempo y la acción.

4.3. Resultados de aprendizaje

1. Conocimiento y dominio del cuerpo del actor y sus posibilidades de movimiento
2. Capacidad para analizar y aplicar diferentes estilos y metodologías de danza en la creación escénica
3. Desarrollo de propuestas escénicas que integren el análisis coreográfico, el espacio y la puesta en escena
4. Capacidad para dirigir, componer y crear desde el trabajo coreográfico, con una orientación colaborativa y de respeto
5. Valoración del trabajo en equipo y creación de un ambiente propicio para el desarrollo personal y artístico.
6. Aplicación crítica de teorías de movimiento al análisis y creación de espectáculos

5. Contenidos

- Exploración del espectáculo de danza: problemas teóricos y prácticos del análisis coreográfico.
- Análisis coreográfico sobre los diferentes estilos de la danza.
- Procedimientos metodológicos de análisis del movimiento y su aplicación a la puesta en escena.

Temario:

La asignatura Movimiento Escénico y Coreográfico dota al alumnado de herramientas técnicas, conceptuales y metodológicas para analizar y crear propuestas escénicas basadas en el movimiento. A través de un enfoque teórico-práctico, se explorarán estilos coreográficos y conexiones entre cuerpo, espacio y narrativa visual, permitiendo el desarrollo de creaciones originales con un análisis crítico de referentes históricos y contemporáneos.

Bloque 1: Orígenes y Revolución del Movimiento Escénico (Inicios del siglo XX - Años 40)

- **Figuras Clave:** Isadora Duncan, Loie Fuller, Mary Wigman, Sergei Diaghilev y los Ballets Rusos, Martha Graham.
- **Enfoque:** Transformación cultural y artística de principios de siglo; nuevas concepciones del cuerpo y el movimiento. Exploración del cuerpo y el espacio a través de movimientos naturales, expresionistas y psicológicos.

Bloque 2: Fusión de Movimiento y Narrativa (Años 40 - 70)

- **Figuras Clave:** Kurt Jooss, Alwin Nikolais, Antonio Gades, Pina Bausch.
- **Enfoque:** Integración de elementos narrativos en la danza y la fusión de danza-teatro. Uso del cuerpo para expresar críticas sociales y explorar temáticas políticas y emocionales en la escena.

Bloque 3: Deconstrucción y Reinención de Clásicos (Años 70 - 90)

- **Figuras Clave:** Merce Cunningham, Yvonne Rainer, Trisha Brown, Matz Ek.
- **Enfoque:** Deconstrucción de estructuras tradicionales de la danza y exploración de nuevas formas de relación entre cuerpo y espacio. Uso de movimientos cotidianos y crítica social a través de técnicas minimalistas y no narrativas.

Bloque 4: Danza Contemporánea y Performance (Años 90 en adelante)

- **Figuras Clave:** William Forsythe, Anne-Theresa de Keersmaeker, Maguy Marin, DV8 Physical Theatre, La Ribot, Les Ballets C. de la B. (Alain Platel), Ana Vallés.
- **Enfoque:** La globalización y la crítica social en la danza contemporánea y la performance. Exploración de la diversidad corporal, la vulnerabilidad, y la narrativa fragmentada como herramientas de resistencia política y social en la creación escénica

6. Metodología

Metodología		Total
1	Clases teóricas, teórico – prácticas y prácticas	50
2	Clases abiertas y muestras	10
3	Tutorías	10
4	Estudio personal, trabajos , ensayos en grupo y/o lecturas	50
TOTALES		120

La metodología de la asignatura combina sesiones teóricas y prácticas, fomentando la exploración del movimiento escénico a través de la experimentación individual y en grupo. Las sesiones prácticas guiarán al alumnado desde la exploración individual hasta la creación de piezas coreográficas en formato de solos, dúos y grupos, propiciando la reflexión crítica sobre el proceso creativo y el análisis coreográfico.

Se plantea, además, la posibilidad de un proyecto colaborativo con las alumnas de 6º de grado medio de danza de la EPDCYL de Valladolid, en la asignatura de Interpretación, con el objetivo de encontrar lenguajes comunes que deriven en la creación de piezas coreográficas conjuntas. En caso de concretarse, dichas piezas entrarían en la evaluación como creación artística. Si el proyecto no se lleva a cabo, las creaciones se realizarán con otros intérpretes.

Las sesiones se complementarán con debates en clase para revisar el proceso y evaluar el resultado coreográfico. Además, se realizará una ficha de la práctica para documentar los avances, los desafíos y los aprendizajes adquiridos en cada etapa del proceso creativo

7. Evaluación

7.1 Sistema de evaluación continua

Podrán acogerse a este sistema de evaluación aquellos alumnos cuyas faltas de asistencia no superen el **20 %** de la asignatura (un total de **6** faltas).

Este sistema contempla las siguientes actividades y pruebas de evaluación, con la siguiente ponderación porcentual:

Sistema de evaluación continua		
	Convocatoria ordinaria	Convocatoria extraordinaria
Participación activa en clase	30 %	10 %
Trabajo de investigación	35 %	40 %
Examen final	35%	50 %
Total	100 %	100 %

- Participación activa: Evalúa la implicación en clases y la capacidad para aplicar técnicas aprendidas, destacando compromiso, colaboración y autoevaluación.
- Trabajo de investigación: Desarrollo de un análisis crítico y creación de una genealogía estética en torno a un referente escénico elegido. Extensión: entre 3500 y 5000 palabras a una cara, fuente Times New Roman tamaño 12, interlineado 1'5 (portada, índice y bibliografía fuera del cuerpo del trabajo)
- Examen final: Creación de una propuesta escénica (8-12 minutos) y trabajo teórico complementario (1000 palabras, fuente times new roman, tamaño 12, interlineado 1'5) en el que se exponga la justificación artística y conceptual de la propuesta.

7.2 Sistema de evaluación sustitutoria

Deberán acogerse a este sistema de evaluación aquellos alumnos cuyas faltas de asistencia superen el **20 %** de la asignatura (un total de **6** faltas).

Este sistema contempla las siguientes actividades y pruebas de evaluación, con la siguiente ponderación porcentual:

Sistema de evaluación sustitutoria		
	Convocatoria ordinaria	Convocatoria extraordinaria
Trabajo de investigación	40 %	40 %
Creación de una propuesta escénica	40 %	40 %
Defensa oral	20 %	20 %
Total	100 %	100 %

- Trabajo de investigación: Desarrollo de un análisis crítico y creación de una genealogía estética en torno a un referente escénico estudiado a lo largo del curso. Extensión: entre 8000 y 10000 palabras, fuente *times new roman* tamaño 12, interlineado 1'5 (portada, índice y bibliografía fuera del cuerpo del trabajo).

- Creación de una propuesta escénica: Muestra de un proyecto escénico de 8-12 minutos de duración y trabajo teórico complementario en el que se exponga la justificación artística y conceptual de la propuesta. Extensión: 2000-3000 palabras, fuente *times new roman*, tamaño 12, interlineado 1'5 (portada, índice y bibliografía fuera del cuerpo del trabajo).
- Defensa oral de la propuesta escénica. 10 minutos de exposición y preguntas planteadas por el docente.

8. Criterios de evaluación

1. Asimilación de los contenidos trabajados en clase.
2. Desarrollo de los contenidos en los trabajos prácticos.
3. Calidad en los ejercicios prácticos.
4. Desarrollo de la capacidad de concebir puestas en escena desde el cuerpo y su movimiento.
5. Afrontar la creación escénica desde la danza y el movimiento coreográfico.
6. Capacidad para ayudar, preparar y dirigir al intérprete para el trabajo de investigación con el movimiento en relación al espacio, el tempo y la acción.
7. Desarrollo de los contenidos en los trabajos escritos.
8. Actitud de respeto hacia el trabajo del grupo, trabajo personal y en equipo.
9. Actitud de búsqueda, superación, implicación y profundidad en el trabajo.

Para la evaluación se tendrá en cuenta la adquisición de las competencias detalladas en los puntos 4.1, 4.2 y 4.3

Los aparatos electrónicos solo serán permitidos en la actividad de clase con fines pedagógicos.

La revisión de las notas se realizará de forma presencial, previa notificación a la docente de la asistencia en el horario establecido por ella.

9. Bibliografía y otros recursos

- AGUILERA, E. M. (2008). *Isadora Duncan*. Editorial Grijalbo.
- AU, S. (2002). *Ballet and Modern Dance*. Thames & Hudson.
- BLOM, L. A. (1985). *The Intimate Act of Choreography*. University of Pittsburgh Press.
- BOGART, A., & Landau, T. (2004). *The Viewpoints Book: A Practical Guide to Viewpoints and Composition*. Theatre Communications Group.
- BUITRAGO, A. (Ed.). (2009). *Arquitecturas de la mirada*. Centro Coreográfico Galego, Mercat de les Flors, Institut del Teatre y Universidad de Alcalá.
- COLOMÉ, D. (2007). *Pensar la danza*. Editorial Turner.
- DALLAL, A. (2019). *Los elementos de la danza*. Universidad Nacional Autónoma de México.
- DUNCAN, I. (2008). *El arte de la danza y otros escritos*. Editorial Akal.
- FRANKO, M. (2019). *Danzar el Modernismo/Actuar la política*. Miño y Dávila Editores.
- FRATINI, R. (2011). *A contracuento. La danza y las derivas del narrar*. Centro Coreográfico Galego, Mercat de les Flors, Institut del Teatre.
- GUIDO, R. (2026). *Reflexiones sobre el danzar. De la percepción del propio cuerpo al despliegue imaginario de la danza*. Miño y Dávila Editores.
- HORST, L., & RUSSELL, C. (1961). *Modern Dance Forms: In Relation to the Other Modern Arts*. Dance Horizons.
- HUMPHREY, D. (1987). *The Art of Making Dances*. Dance Books.
- LEPECKI, A. (2009). *Agotar la danza: Performance y política del movimiento*. Centro Coreográfico Galego.
- LEVINSON, A. (1928). *The Art of Duncan Dancing*. Theatre Arts Monthly.

- MILLS, D. (2017). *Dance&Politics: moving beyond boundaries*. Manchester University Press.
- MONGE, N. (2018). *La danza de las emociones de Alain Platel*. Editorial Artezblai.
- MORRISON BROWN, J., MINDLIN, N., & WOODFORS, C. H. (1998). *The Vision of Modern Dance*. Dance Books.
- NEWLOVE, J., & DALBY, J. (2004). *Laban for All*. Nick Hern Books.
- ULFF, H. (2008). *Dancing at the Crossroads*. Berghahn Books.
- WIGMAN, M. (2002). *El lenguaje de la danza*. Ediciones del Aguazul.