

Danza, música y puesta en escena

Información del Plan Docente

Curso académico: 2025/26

Asignatura: Danza, música y Puesta en Escena

Docente: Patricia Roldán Ponce

Correo electrónico: patricia.rolpon@educa.jcyl.es

Titulación: Grado en enseñanzas artísticas superiores de Arte dramático, Especialidad de Dirección Escénica y Dramaturgia

Créditos ECTS: 2

Curso: 2º

Periodo de impartición: Semestral, 1º

Tipo de asignatura: Optativa

Materia: Movimiento

Información sobre la Asignatura

1. Breve descripción de la asignatura

Danza, música y Puesta en Escena es una asignatura optativa de carácter transversal que explora la integración de códigos no textuales en la práctica escénica. A través del análisis y la experimentación práctica, el alumnado adquirirá herramientas para concebir la música, la danza y otros lenguajes no textuales como elementos de composición dramática y de dirección escénica.

La asignatura fomenta la mirada del director de escena como coreógrafo de materiales escénicos, capaz de articular un discurso a través de la organización del movimiento, el ritmo y la sonoridad. Se combinarán análisis crítico, práctica creativa y actividades conjuntas con otras asignaturas de la especialidad y/o del centro, favoreciendo la transferencia interdisciplinar.

2. Objetivos de la asignatura

1. Comprender el papel de la música, la danza y otros lenguajes no textuales como herramientas de composición escénica.
2. Analizar ejemplos de puestas en escena interdisciplinares (danza, ópera, teatro posdramático, artes vivas) para identificar estrategias dramáticas y de dirección.
3. Desarrollar la capacidad de concebir la labor del director de escena como coreógrafo de materiales escénicos, articulando movimiento, ritmo y sonoridad en un discurso coherente.
4. Explorar la dramaturgia para danza y otros formatos no textuales, aplicando principios de análisis y creación.
5. Favorecer la autonomía en la experimentación práctica y la integración de los lenguajes artísticos en la composición escénica.
6. Potenciar el trabajo colaborativo y la apertura interdisciplinar.

3. Vinculación formativa con otras asignaturas del título

Si bien no guarda ninguna relación directa con otras asignaturas de la titulación, su naturaleza de apoyo pedagógico la convierte en una asignatura de carácter transversal.

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. Analizar críticamente el papel de la música, la danza y otros lenguajes no textuales en la construcción de la puesta en escena.
2. Explorar herramientas de dramaturgia aplicadas a la danza y a la composición interdisciplinar.
3. Concebir la dirección escénica como un proceso coreográfico de organización de materiales y signos escénicos.
4. Integrar técnicas de observación, improvisación y experimentación para generar propuestas escénicas.
5. Desarrollar la capacidad de articular un discurso dramático a través de la interacción entre música, movimiento y espacio.

4.3. Resultados de aprendizaje

Al finalizar la asignatura, el alumnado será capaz de:

1. Aplicar herramientas de análisis crítico para valorar el uso de música, danza y otros lenguajes no textuales en la puesta en escena.
2. Conocer recursos de dramaturgia aplicados a la danza y a la composición interdisciplinar.
3. Comprender la dirección escénica como proceso coreográfico de organización de materiales escénicos.
4. Emplear la observación, la improvisación y la experimentación en la generación de propuestas escénicas.
5. Integrar música, movimiento y espacio en un discurso dramático propio.

5. Contenidos

- Análisis de óperas y ballets como ejemplos de integración entre música, movimiento y dramaturgia.

- Estudio de propuestas liminales entre danza-teatro y teatro físico, con atención a la construcción dramática desde el cuerpo.
- Aproximación a puestas en escena donde música y danza actúan como ejes de composición.
- Lectura de artículos y textos críticos que contextualicen los referentes escénicos trabajados.

Temario

Bloque 1: Análisis de óperas y ballets. Estrategias dramáticas en la integración de movimiento y música.

Bloque 2: Espacios liminales entre danza y teatro. Ejemplos contemporáneos que hibridan dramaturgia corporal y narrativa escénica.

Bloque 3: La música y la danza como materiales compositivos autónomos. Performatividad y presencia en la creación contemporánea.

Bloque 4: Laboratorio práctico de creación

- Ejercicios de composición interdisciplinar.
- Experimentación con movimiento, música y espacio.
- Creación de breves estudios escénicos en dúo o grupo.
- Posible participación en actividades conjuntas o muestras abiertas, de carácter voluntario.

6. Metodología

Metodología		Total
1	Clases teóricas, teórico – prácticas y prácticas	29
2	Clases abiertas y muestras	0
3	Tutorías	2
4	Estudio personal, trabajos , ensayos en grupo y/o lecturas	29
TOTALES		60

La asignatura se desarrollará a partir de un equilibrio entre análisis crítico, práctica creativa y reflexión individual. El enfoque será progresivo, integrando referentes contemporáneos con la experimentación en el aula.

Las estrategias formativas incluirán:

1. **Análisis de obras:** visionado y estudio de obras. Lectura de artículos y textos críticos para contextualizar los ejemplos trabajados. Asistencia a muestras o actividades externas orientada a la observación y análisis crítico.
2. **Laboratorio práctico de creación:** experimentación en el aula a partir de ejercicios de composición con música, movimiento y otros elementos no textuales. Elaboración de estudios escénicos breves, en dúo o grupo, que integren los principios analizados en clase.
3. **Reflexión y memoria de aprendizaje:** diario o memoria final que recoja el proceso personal de análisis, práctica, observación y actividades complementarias.

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 **2** 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 y actitud	25%	25%
Análisis y observación de referentes	25%	25%
Laboratorio práctico y creación grupal	25%	25%
Memoria final de aprendizaje	25%	25%
Total	100%	100%

Memoria final: Extensión entre 800–1.000 palabras, Calibrí 12, interlineado 1,5, márgenes estándar, referencias y enlaces a visionados cuando proceda.

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 **3** faltas).

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

Sistema de evaluación sustitutoria		
	Convocatoria ordinaria	Convocatoria extraordinaria
Examen escrito de análisis crítico	30%	30%
Trabajo de creación individual	40%	40%
Memoria final de aprendizaje	30%	30%
Total	100%	100%

Especificaciones formales:

- **Examen escrito:** análisis crítico de una obra propuesta por la docente.
- **Trabajo de creación individual:** estudio escénico breve (3–6 min) a partir de un referente seleccionado, con ficha técnica/justificación.
- **Memoria escrita:** 800–1.000 palabras, formato idéntico al de evaluación continua.

8. Criterios de evaluación

Se valorará la adquisición de las competencias (4.1, 4.2 y 4.3) y:

- Participación activa, actitud y disposición en trabajo individual y grupal.

- Capacidad de análisis y observación crítica de referentes escénicos.
- Aplicación creativa y coherente de recursos de música y danza en estudios prácticos.
- Calidad expresiva y organizativa de la propuesta (claridad estructural y solvencia compositiva).
- Claridad y autocrítica en la memoria final (articulación de aprendizajes).

El uso inadecuado de dispositivos electrónicos o el maltrato del material del aula podrá afectar negativamente a la calificación final. La revisión de las calificaciones se realizará de forma presencial, previa notificación a la docente y en el horario establecido por ella.

9. Bibliografía y otros recursos

BARDET, M. (2016). *Pensar con mover. Un encuentro entre danza y filosofía*. Cactus.

BOGART, A. (2020). *La preparación del director. Siete ensayos sobre teatro y arte*. Alba Editorial.

BUITRAGO, A. (Ed.). (2009). *Arquitecturas de la mirada*. Centro Coreográfico Galego / Mercat de les Flors / Institut del Teatre / Universidad de Alcalá.

COLOMÉ, D. (2007). *Pensar la danza*. Turner.

FRATINI, R. (2011). *A contracuento. La danza y las derivas del narrar*. Centro Coreográfico Galego / Mercat de les Flors / Institut del Teatre.

HUMPHREY, D. (1987). *The Art of Making Dances*. Dance Books.

LOUPPE, L. (2011). *Poética de la danza contemporánea*. Ediciones Universidad de Salamanca.

MILLS, D. (2017). *Dance & Politics: Moving Beyond Boundaries*. Manchester University Press.

MONGE, N. (2018). *La danza de las emociones de Alain Platel*. Artezblai.

Material audiovisual: Selección de grabaciones y filmaciones de óperas, ballets y puestas en escena, así como documentales y entrevistas para análisis crítico