

Universidad de Costa Rica
Escuela de Estudios Generales
Sección de Arte

EG-0326G1 Taller de Danza Moderna

Periodo lectivo: Semestral

Segundo ciclo 2020

Créditos 2.0

Horas semanales: 2.50

Profesor: Lic. Javier Jiménez Barboza.

Correo: javierjimenezdanza@gmail.com

Horas de atención virtual al estudiante: miércoles de 7:00 am a 9:00 am.

Horario de lecciones: k: 10:00 – 12:50

Este curso hará uso, en una modalidad virtual, de la plataforma institucional: Mediación Virtual (<https://mediacionvirtual.ucr.ac.cr/login/index.php>). En esta plataforma los y las estudiantes podrán: mantener contacto con el profesor, obtener el programa del curso, revisar los lineamientos y criterios de evaluación de las distintas asignaturas, acceder a material complementario de la clase y entregar trabajos e informes.

La Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica dice **NO al hostigamiento sexual**, entendido este como *“toda conducta de naturaleza sexual indeseada por quien la recibe, reiterada, o bien que, habiendo ocurrido una sola vez, provoque efectos perjudiciales”* (art. 5 del *Reglamento de la Universidad de Costa Rica en contra del hostigamiento sexual*). Es fundamental que todos, tanto docentes y administrativos como el estudiantado de esta Institución conozcan el Reglamento citado en el enlace

http://www.cu.ucr.ac.cr/normativ/hostigamiento_sexual.pdf

y sepan que cuentan con la Comisión Institucional contra el hostigamiento sexual, que pueden contactar al teléfono 2511-1909 o bien 2511-1984, así como en el correo electrónico

comisión.contrahostigamiento@ucr.ac.cr

I. Descripción

Este curso es de naturaleza práctico- teórico, cuya finalidad es brindarle a la persona estudiante, la información pertinente para generar estímulos en el redescubriendo del llamado cuerpo expresivo, al colocarlo como una unidad de mente, cuerpo y emoción. Todos estos elementos le permiten a la persona estudiante, tener un acercamiento tanto a elementos teóricos de la danza como prácticos y así ampliar su bagaje cultural y apreciar las artes en sus distintas manifestaciones. Por ser un taller participativo, el curso es de asistencia obligatoria, no obstante, por las circunstancias actuales, debido a la emergencia sanitaria, producto de Covid-19, se realizarán ejercicios de danza contemporánea semanales, los cuales serán subidos a la plataforma YouTube, mediante un link de acceso único para las personas estudiantes, de esta forma, la persona estudiante podrá dedicar el tiempo de la sesión a trabajar tanto la parte teórica como la parte física.

Con la premisa del autoconocimiento, se pretende desarrollar el trabajo de la danza contemporánea en esquemas básicos y funcionales, para concientizar y para redescubrir el cuerpo físico-expresivo y su estructuración activa, como parte esencial del ser humano, visto de manera integral. Serán necesarios algunos elementos de distintas técnicas de danza, dado el origen temporal del arte del movimiento, es por esto que se estudia orígenes, fundamentos y expansión del arte danzario, para una mayor comprensión en la comunicación de ideas a través del cuerpo.

Las actividades del curso planteadas buscan incentivar a la persona estudiante a indagar, opinar, integrar y reflexionar sobre el fenómeno dancístico, de

esta forma se proponen análisis de espectáculos u obras de danza, realización de ejercicios técnicos, análisis críticos de lecturas, investigaciones de temas específicos, así como se fomenta la creatividad con la creación de un video de movimiento. Además, la persona estudiante se acerca al arte desde el aprendizaje vivencial significativo, para comprender el fenómeno del discurso expresivo en sus distintas aristas: cuerpo (fisicalidad), mente (racionalidad) y emoción (emotividad), los cuales se contextualizan en el sistema sociocultural actual.

Durante el curso, las personas estudiantes se verán motivadas a dinámicas de movimiento que llevarán inmediatamente al análisis, para así mejorar la propiocepción y ser habitantes pacíficos con sus cuerpos, para mejorar la conciencia corporal y desarrollar nuevas herramientas expresivas. Los estudios de la danza desde la forma serán sustituidos por análisis de la funcionalidad y el contexto de la danza, por medio de la experimentación, o la evocación del recuerdo en casos de personas con experiencias previas, con patrones de movimiento aprendidos anteriormente.

II. Objetivos

Objetivos generales

- Acercar a la persona estudiante, de manera activa, al arte del movimiento en sus diferentes aspectos, para enfatizar el aprendizaje en la comunión del cuerpo con la mente y sus posibilidades expresivas, ya sea durante la clase o fuera de ella.
- Complementar la formación artística-cultural de la persona estudiante, al ponerla en contacto con el arte escénico de la danza, su valía y el peso social que esta ha tenido a lo largo del tiempo.

Objetivos específicos

- Comprender el amplio espectro de acción del bailarín, su disciplina, entrenamiento, interpretación, características generales de su profesión y la relación recíproca de su actividad con la vida cotidiana.

- Desmitificar y contextualizar la danza, para ubicarla con toda objetividad como arte vivo, actual, necesario y productivo a nivel global.
- Redimensionar el aprendizaje teórico, con un manejo eficiente y congruente de las emociones, en la implementación práctica de dicha teoría, además de brindar oportunidades a todos aquellos que por tiempo, espacio o condiciones familiares nunca tuvieron acceso a la danza o bien lo tuvieron que dejar por sus actuales carreras.
- Crear material coreográfico que le dé la oportunidad a la y el estudiante para comprender la escena y sus particularidades, al motivar desde la observación de obras de danza e impulsar su participación activa en la creación de su propio material.

III. Contenidos

I UNIDAD: El movimiento como parte del ser humano

- El ser humano como ser integral (cuerpo, mente y emoción). Fisicalidad, racionalidad y emotividad.
- Concepto de técnica.
- El movimiento como vehículo trasmisor de ideas.
- La comunicación como necesidad humana.
- La danza como expresión emotiva.
- La respiración y su uso en la cotidianidad.
- Corporeidad: postura como expresión ideológica. Análisis conductual.
- Las danzas de los primeros tiempos: primeras danzas documentadas.
- El movimiento animal: imitación, acciones y funciones.
- Locomoción.
- Las 8 acciones de movimiento de Rudolf Von Laban.
- Tensión y relajación.
- Palancas y contracciones.
- Relación espacio-tiempo.
- Musicalidad (tiempo, ritmo y melodía).

- Prevención de lesiones: hábitos que mejoran el rendimiento físico. Alineación postural: salud y postura.

II UNIDAD: La escena

- Plataformas trasmisoras de ideas.
- El escenario: salas de teatro y espacios no convencionales.
- El espacio escénico: occidentalidad, puntos de referencia y puntos del espacio.
- Elementos de una puesta en escena:
 - Dramaturgia (argumento)
 - Iluminación y teoría del color
 - Sonido (la música y la creación de atmosferas)
 - Vestuario (diseño y color)
 - Escenografía (ambientación)
 - Movimiento (técnica, cualidad y calidades)
 - Interpretación (adaptación e integración del argumento)
- La improvisación: uso, función y método de investigación, contact improvisation
- La creación

III UNIDAD. Danzas, orígenes, historia y propuesta ideológica

- El surgimiento del ballet: tipos de ballet, historia, origen, valor social de su época y contexto actual. Personalidades influyentes y sus obras: Mkhail Fokine, Marius Petipa, George Balanchine.
- La danza moderna: personalidades influyentes, propuesta técnica e ideológica, cambios importantes de su época. Martha Graham, Merce Cunningham, José Limón, Trisha Brown.
- La danza-teatro: Pina Baush, significado de su puesta en escena, repercusiones en la actualidad, influencia en Costa Rica
- Danza contemporánea: características, argumento ideológico, sus paradigmas y la estética. Peso e importancia en la actualidad. Personalidades influyentes: Ohad Naharin, Jiří Kylián, David Zambrano.

- El movimiento de la danza en Costa Rica: surgimiento, exponentes y sus cambios sociales. Los tres pilares de la danza: Mireya Barboza, Elena Gutiérrez, Cristina Gigirey.
- Compañías y agrupaciones de danza de Costa Rica: Compañías estatales: Compañía Nacional de Danza, Compañía de Cámara danza UNA y Danza Universitaria. Funcionamiento y utilidad. Financiamiento estatal e institucionalidad. Agrupaciones independientes de danza de Costa Rica.
- Herencias, legados y actualidad de las danzas: danza africana, danzas indígenas, danza urbana, danza oriental, danzas españolas.
- Valor de la danza y el arte en una sociedad.

IV. Metodología

Este curso hará uso, en una modalidad virtual de la plataforma virtual institucional: Mediación Virtual (<https://mediacionvirtual.ucr.ac.cr/login/index.php>). En esta plataforma los y las estudiantes podrán: mantener contacto con el profesor, obtener el programa del curso, revisar los lineamientos y criterios de evaluación de las distintas asignaturas, acceder a material complementario de la clase y entregar trabajos e informes.

Dentro de las estrategias de mediación planteadas se propone actividades separadas por módulos según son: análisis de lectura, reporte de espectáculos u obras de danza, exposiciones de temas de investigación, creación de un video de movimiento con los ejercicios de danza y reporte de encuentro con artista nacional. De acuerdo a la semana, se procede a exponer la investigación realizada por la persona estudiante, la cual podrá ser realizada en parejas o de forma individual.

Actividades programadas:

Investigación y exposición:

Durante el curso se realizará una pequeña investigación sobre tópicos relacionados con los contenidos del curso y con el cronograma propuesto; así se incentiva en quien investiga la trasmisión oral y el compartir de sus ideas.

En el caso del trabajo escrito de la investigación, se requiere entregar un documento de Word en fondo blanco con letra negra, letra Times New Roman o Arial, interlineado 1.5, con su respectiva sangría de primera línea, tamaño de caracter 12, de no más de 6 páginas de contenido y no menos de 4, con una breve introducción (dos párrafos máximos), una breve conclusión (no más de dos párrafos), con portada y referencias bibliográficas según formato APA sexta edición, sin ilustraciones. Al utilizar citas también debe realizarlas según la sexta edición de APA. La portada, introducción, conclusión y referencias bibliográficas no cuentan como parte de las 6 a 4 páginas de contenido.

Para la entrega del documento se debe de subir de manera virtual en la plataforma Metics de la Universidad de Costa Rica según los plazos establecidos y el tema que corresponda semana a semana. De no entregar el trabajo de investigación en la fecha programada se pierde el porcentaje respectivo.

La exposición se realiza de manera virtual según las fechas programadas en el cronograma. La duración de dicha exposición no puede durar menos de 5 minutos o más de 10. No se permite leer durante la exposición, pues el objetivo no está en recitar y memorizar, sino en compartir la experiencia del aprendizaje. De esta manera se propone no solo la apropiación del tema sino el intercambio de información.

Reportes de espectáculo u obras dancísticas:

Las entregas de los reportes de espectáculos serán revisadas de manera digital en un documento de Word en fondo blanco con letra negra, letra Times New Roman o Arial, interlineado 1.5, con su respectiva sangría de primera línea, tamaño de carácter 12. No se necesita portada, solamente un encabezado con su respectivo nombre, número de carnet y grupo. Este reporte tiene como mínima extensión dos páginas. Se puede extender todo lo que desee.

En este análisis se observa la danza desde el punto de partida de la persona estudiante, donde opina de acuerdo a sus criterios e incluye elementos de la segunda unidad de este programa de curso.

La entrega de estos reportes será de acuerdo al calendario en el cronograma. Todas las entregas se proponen desde la vía virtual en la plataforma oficial de la Universidad. De no entregar el reporte de espectáculo en la fecha programada se pierde el porcentaje respectivo.

Análisis de lectura:

Las lecturas propuestas por la persona docente están relacionadas con la labor del bailarín (tanto en la parte técnica como en la interpretativa) y con el quehacer de la danza en general. Es imperativo que la persona estudiante tenga opiniones propias en relación con su apreciación, vivencias y experiencias, ya que no se trata de replicar lo leído, sino de apoyarse de la lectura, para emitir criterios personales donde se evidencie no solo la lectura sino también la reflexión.

El formato correspondiente será digital en un documento de Word en fondo blanco con letra negra, letra Times New Roman o Arial, interlineado 1.5, con su respectiva sangría de primera línea, tamaño de carácter 12. No se necesita portada, solamente un encabezado con su respectivo nombre, número de carnet y grupo. Este reporte tiene como mínima extensión dos páginas. Se puede extender todo lo que desee.

La entrega de este análisis será de acuerdo al calendario en el cronograma. Todas las entregas se proponen desde la vía virtual en la plataforma oficial de la Universidad. De no entregar el análisis de lectura en la fecha programada se pierde el porcentaje respectivo.

Video de clase:

A lo largo del curso, la persona estudiante tendrá acceso a un link que le conducirá a YouTube con un video grabado por la persona docente, donde este explicará detalladamente el ejercicio técnico de danza contemporánea a desarrollar. Estos ejercicios están vinculados con la propuesta de los contenidos temáticos, y se tienen claro las características específicas de tiempo y espacio para realizarlas por la persona estudiante.

Al finalizar el curso, la persona estudiante enviará un video donde realice los ejercicios propuestos unidos en un solo segmento o bien una propuesta escénica del desarrollo de un solo de movimiento de tema libre. Para esto, la persona estudiante puede usar como referencia las exposiciones temáticas, las habilidades adquiridas durante el curso o bien experiencias previas en danza contemporánea. Se tomará en cuenta las especificidades individuales, la evaluación en este apartado es tomado como una experiencia más allá de los resultados logrados, es decir, el valor porcentual será asignado con solo realizar la entrega del video y mostrar que se aprendió los ejercicios.

Este video puede ser enviado en un archivo comprimido o bien mediante un enlace de acceso a YouTube para la fecha propuesta. La persona estudiante debe asegurarse que el link enviado abre correctamente. La entrega de este video será de acuerdo al calendario en el cronograma. Todas las entregas se proponen desde la vía virtual en la plataforma oficial de la Universidad. De no entregar el video final en la fecha programada se pierde el porcentaje respectivo.

Reporte de encuentro con artista nacional:

Como parte del intercambio de criterios y para ampliar las experiencias de la persona estudiante, se propone una sesión programada con un artista de la danza costarricense. Durante la sesión, programada en horario de clases, la persona estudiante debe tomar notas o apuntes, ya sea de los intercambios dados entre la persona expositora y la persona estudiante o bien las reflexiones propias generadas según lo expuesto.

La persona estudiante podrá enviar una fotografía de sus notas a mano o bien pasarlas mediante un documento digital. En este apartado no hay un formato específico, por lo tanto, no debe sujetarse a reglas de forma.

La entrega de este análisis será de acuerdo al calendario en el cronograma. Todas las entregas se proponen desde la vía virtual en la plataforma oficial de la Universidad. De no entregar la foto de las notas o el documento creado en la fecha programada se pierde el porcentaje respectivo.

V. Evaluación

Instrumento de medición	Porcentaje asignado
1 Análisis de lectura	10%
2 Reportes de análisis de obras dancísticas (10% cada uno)	30%
1 Reporte de encuentro con artista nacional	10%
Investigación temática	20%
Exposición de investigación	20%
Trabajo final: creación de video	20%
Total	100%

Rúbrica general de evaluación para las distintas entregas:

Indicador	40/60	Entre 20/40	Entre 10 /20	Puntos totales
Estructura 40 pts	Cumple al 100% con la estructura de trabajo solicitada por el docente, según las instrucciones demarcadas en el programa de curso	Cumple entre un 50% y 99% la estructura de trabajo solicitada por el docente, según las instrucciones demarcadas en el programa de curso	Cumple con menos de un 50% de la estructura de trabajo solicitada por el docente, según las instrucciones demarcadas en el programa de curso	
Contenido 60 pts	El contenido del trabajo incorpora el 100% de la información solicitada por el docente	El contenido del trabajo incorpora entre un 50% y un 99% de la información solicitada por el docente	El contenido del trabajo incorpora menos de un 50% de la información solicitada por el docente	
Total				

VI. Cronograma

En este curso todas las unidades temáticas se propondrán y se trabajarán de manera integrada durante las 18 semanas correspondientes según el programa establecido y se les dará seguimiento de manera que los contenidos sean complementarios entre sí y requieren de su práctica conjunta durante el desarrollo total del curso.

Agosto	Semana 1	Semana 2	Semana 3		
	<p>Bienvenida</p> <p>Revisión de programa de curso.</p> <p>Asignación de temas de exposición</p> <p>Introducción a la primera unidad de contenidos</p>	<p>Entrega de lectura para análisis de lectura 1</p> <p>Ejercicio 1 de clase de técnica</p>	<p>Entrega de análisis de lectura 1.</p> <p>Ejercicio 2 de clase de técnica</p>		
	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8
Setiembre	<p>Entrega de trabajos de investigación y exposiciones de los temas del 1 al 8</p> <p>Ejercicio 3 de clase de técnica</p>	<p>Ejercicio 4 de clase de técnica.</p> <p>Asignación de obra para reporte de espectáculo 1</p>	<p>Entrega de trabajos de investigación y exposiciones de los temas del 9 al 16.</p> <p>Ejercicio 5 de clase de técnica</p>	<p>Ejercicio 6 de clase de técnica.</p> <p>Entrega de Reporte 1 de espectáculo</p>	<p>Entrega de trabajos de investigación y exposiciones de los temas del 17 al 24</p> <p>Ejercicio 7 de clase de técnica</p>
	Semana 9	Semana 10	Semana 11	Semana 12	
Octubre	<p>Ejercicio 8 de clase de técnica</p> <p>Asignación de obra para reporte de espectáculo 2</p>	<p>Ejercicio 9 de clase de técnica</p>	<p>Ejercicio 10 de clase de técnica</p> <p>Entrega de Reporte 2 de espectáculo</p>	<p>Ejercicio 11 de clase de técnica</p>	

Noviembre	Semana 13	Semana 14	Semana 15	Semana 16
	Ejercicio 12 de clase de técnica	Encuentro con artista nacional	Entrega de análisis de encuentro con artista nacional	Entrega de video final
Diciembre	Semana 17	Semana 18		
	Revisión de notas y rubros de calificación, entrega de promedios	Cierre de actas		

VII. Referencias Bibliográficas

Amador, Giselle, 2011. Tendencias educativas. *Primera edición*. Madrid, salamandra A.T.

Woolfolk, Anita, 2010. Psicología Educativa. *Decimoprimera Edición*. México: Pearson Educación de México, S.A de C.V.

Anna Gauasch Ferrer, Javier Hernando Carrasco, Historia Universal del Arte, Arte del Siglo XX Volumen 11 (2000) España Editorial ESPASA CALPE, S.A

Emerson, Waldo. 2001 Un vistazo al salón de clases. *Primera edición*, México D.F, Americana de libros

Gutiérrez E, 2008. Al Danzar apuntes. *Primera edición* Escuela de danza- Universidad Nacional San José Costa Rica.

Laban, Rudolf, 1990. Estudio dancístico de la geometría espacial. *Décima edición*, Alemania. PBDC. Traducido al español por Salamandra ediciones.

Ávila, Marta 2008. Danza Universitaria. *Primera edición*. San José, Costa Rica. Editorama SA.

Ávila, Marta 2004. Cuerpos dúctiles ante la diversidad coreográfica. *Primera Edición*. San José, Costa Rica.

D.Ricardo Lombardo, 2012.Análisis del movimiento de Laban, Análisis y aplicación de la teoría de Laban y del movimiento creativo en la dirección de conjuntos instrumentales en la formación del maestro en educación musical. Universidad de Valladolid. PDF Disponible en:
<https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/926/1/TESIS151-120417.pdf>.