

UCAM
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE MURCIA

Guia Docente 2018/2019

Historia de la Danza

Dance History

Grado en Danza

Modalidad presencial

[Asignatura]

Índice

Historia de la Danza.....	3
Breve descripción de la asignatura	3
Requisitos Previos	3
Objetivos	4
Competencias y resultados de aprendizaje	4
Competencias transversales.....	4
Competencias específicas.....	4
Resultados de aprendizaje	5
Metodología.....	6
Temario.....	7
Programa de la enseñanza teórica.....	7
Relación con otras asignaturas del plan de estudios	9
Sistema de evaluación	9
Convocatoria de Febrero/Junio/Septiembre:.....	9
Bibliografía y fuentes de referencia	11
Bibliografía básica.....	11
Recomendaciones para el estudio	13
Material didáctico	13
Tutorías	13

Historia de la Danza

Módulo: **N/A**.

Materia: **Historia y Teoría de la Danza**.

Carácter: **Formación básica**.

Nº de créditos: **6**.

Unidad Temporal: **Primer Curso – Cuatrimestral**

Profesor/a de la asignatura: Dra. Ana Abad Carlés

Email: aacarles@ucam.edu

Horario de atención a los alumnos/as: por determinar

Profesor/a coordinador de módulo, materia o curso: Dra. Ana Abad Carlés

Breve descripción de la asignatura

La asignatura Historia de la Danza viene a ofrecer, a grandes rasgos, un recorrido temporal y geográfico por la historia de diferentes géneros coreográficos, su evolución y transcendencia, centrándose, principalmente, en el hecho escénico, es decir, la danza teatral. La asignatura se concentrará, por lo tanto, en la danza escénica para que el alumnado pueda desarrollar una comprensión mayor de su propia práctica coreográfica. Para ello, se analizarán las principales corrientes, obras y figuras que han destacado a lo largo de la historia y cuyas aportaciones son fundamentales para que el alumnado pueda reconocer la importancia de los contextos históricos, sociales, culturales, artísticos y estéticos en los que se desarrolla este arte.

Brief Description

The Dance History course aims at presenting students with a temporal and geographical historical account of the different dance genres, their evolution and transcendence, mainly focusing on the performance heritage, that is, theatrical dance. The reason for this focus on theatrical dance relates to the need of the student to understand his or her own choreographic practices. To this objective, the course will analyse the main choreographic movements, figures and works that have stood the test of time and whose contributions are paramount in order for the student to identify the importance of historical, social, cultural, artistic and aesthetic contexts in which this art form has evolved and continues to do so.

Requisitos Previos

No se contemplan requisitos previos

Objetivos

1. Desarrollar en el alumnado la capacidad de reconocer géneros coreográficos, obras y figuras fundamentales que son representativas de diferentes estilos y corrientes históricas
2. Desarrollar la capacidad crítica y discursiva en torno al hecho coreográfico y escénico
3. Establecer un nexo de unión entre la teoría y la práctica de la danza
4. Facilitar un repertorio visual que facilite al alumnado su propia práctica coreográfica
5. Concienciar al alumnado de la importancia de conocer los debates que se vienen desarrollando en el entorno internacional en torno a la historia y su aplicación en la educación coreográfica
6. Favorecer la investigación en torno a la historia de la danza y reconocer su importancia en el contexto actual

Competencias y resultados de aprendizaje

Competencias transversales

CT1. Comunicar de forma eficaz oral y escrita en su ámbito disciplinar.

CT2. Capacidad para trabajar en equipo y para relacionarse con otras personas del mismo o distinto ámbito profesional.

CT3. Capacidad de aprender de forma autónoma.

CT6. Considerar la ética y la integridad intelectual como valores esenciales de la práctica profesional.

Competencias específicas

CES1. Comprender la evolución de los diferentes estilos de danza a lo largo de la historia de sus orígenes y abordarlo desde el contexto escénico.

CES2: Saber aplicar las diferentes técnicas de la danza en contextos de representación donde la interpretación está supeditada a la creación artística.

CES3: Dotar de herramientas básicas para la creación de una composición coreográfica dentro de cualquier marco de representación escénica.

CES4: Comprender el desarrollo de la historia de la danza y sus implicaciones en la enseñanza según etapa histórica.

Resultados de aprendizaje

- (RA) Aplicar los lenguajes adquiridos dentro del propio proceso creativo del alumnado.
- (RA) Desarrollar la capacidad crítica al observar una obra coreográfica
- (RA) Organizar los conocimientos adquiridos y expresarlos con precisión terminológica oral y escrita en los diferentes contextos históricos.
- (RA) Identificar los diferentes géneros y estilos coreográficos y ser capaz de comunicar y comprender sus principales características
- (RA) Desarrollar una visión interdisciplinar de la danza con la que poder participar en los diferentes debates y puestas en común
- (RA) Tomar conciencia de la importancia de la historia de la danza como patrimonio cultural y artístico y ser capaz de desarrollar argumentos para su preservación y transmisión.
- (RA) Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, así como de forma individual y autónoma, y ser capaz de respetar las opiniones de otras personas y debatir con argumentos las propias ideas.
- (RA) Ser capaz de relacionar la danza con las otras artes y con el contexto histórico y sociocultural en el que se desarrolla.
- (RA) Iniciar un estudio académico de la danza para que el alumnado tome conciencia de la investigación como práctica en el desarrollo de su apreciación de la misma.

Metodología

Actividades presenciales (en el aula) 40%	Horas	% Presencialidad	Actividades no presenciales 60%	Horas	% Presencialidad
Clases teóricas, Seminarios y talleres	240	100%	Estudio personal	300	0%
Clases prácticas	50	100%	Preparación de presentaciones orales y debates	50	0%
Tutorías académicas	10	100%	Realización de ejercicios prácticos y trabajos	80	0%
		100%	Lectura y búsqueda de información	20	0%
TOTAL	300	100%	TOTAL	450	0%

Clases teóricas y prácticas

Presentación en el aula de los contenidos teórico-prácticos por parte de la docente, en el aula o a través de medios audiovisuales. Las presentaciones y/o materiales de apoyo para el estudio estarán a disposición del alumnado en el campus virtual.

Seminarios y talleres

Abordarán temas relacionados con algunas unidades didácticas e incluirán visitas a espectáculos con la posterior realización de trabajos individuales, monográficos sobre temas importantes que no entren en el temario ordinario y debates y exposición de trabajos realizados por el alumnado.

Tutorías académicas

Se realizarán dos tutorías a lo largo del cuatrimestre para aclarar dudas o problemas planteados en el proceso de aprendizaje, dirigir trabajos, revisar y discutir los materiales y temas presentados en las clases, y orientar al alumnado acerca de los trabajos.

Trabajo autónomo

Comprende el tiempo que el alumno dedica al estudio personal teórico y práctico del alumno para asimilar los materiales y temas que se abordarán en las diferentes clases.

Asignatura

Trabajos aplicados

Comprende el tiempo que el alumno dedica a la elaboración de los trabajos de la asignatura.

Temario

Programa de la enseñanza teórica

Tema 1. Introducción a la Historia de la Danza

- 1.1. La historia de la danza en el contexto de los estudios superiores
- 1.2. Antecedentes y estado actual de la disciplina

Tema 2. La Historia de la Danza hasta el s. XVIII

- 2.1. La danza como forma de expresión en la Antigüedad
- 2.2. La danza en las cortes Renacentistas
- 2.3. La danza en la época de Louis XIV
- 2.4. Los tratados y primeros sistemas de notación

Tema 3. Hacia un arte independiente: la danza en el s. XVIII

- 3.1. Jean Georges Noverre y el *ballet d'action*
- 3.2. La evolución de la técnica y las grandes figuras escénicas: Maria Camargo, Marie Sallé, Gaetano y Augusto Vestris.

Tema 4. La eclosión del ballet en la época Romántica

- 4.1. El contexto sociocultural durante el Romanticismo
- 4.2. Las innovaciones escénicas
- 4.3. La codificación de la técnica de ballet: Carlo Blasis

Tema 5. El Ballet Romántico

- 5.1. Características generales.
- 5.2. Los grandes creadores e intérpretes
- 5.3. Las primeras obras: análisis coreográfico, estilístico, técnico y crítica de autenticidad.

Tema 6. El Ballet Imperial

- 6.1. Antecedentes y características del contexto sociocultural ruso en el s. XIX
- 6.2. El Ballet Romántico en Rusia
- 6.3. Marius Petipa como *maître de ballet*
- 6.4. Características del Ballet Imperial
- 6.5. Las bailarinas imperiales
- 6.6. Las grandes obras: análisis coreográfico, estilístico, técnico y crítica de autenticidad

Asignatura

Tema 7. Aires de cambio en los Teatros Imperiales

- 7.1. La decadencia del Ballet Imperial
- 7.2. Mikhail Fokine
- 7.3. Isadora Duncan: principios artísticos y coreográficos, innovaciones técnicas y su efecto en los artistas imperiales

Tema 8. Les Ballets Russes de Serge Diaghilev

- 8.1 El grupo *Mir Iskutzva* y la figura de Serge Diaghilev
- 8.2 Las exposiciones y primeras visitas de Diaghilev a París
- 8.3 La primera etapa de la compañía: las colaboraciones rusas
- 8.4 La época de la I Guerra Mundial
- 8.5 La época "cocktail"
- 8.6 Importancia de Les Ballets Russes en el desarrollo de la danza a lo largo del s. XX

Tema 9. El surgimiento de la danza moderna en Estados Unidos

- 9.1. La primera generación de teóricos y creadoras. La Denishawn School.
- 9.2. La escuela de Bennington y su efecto en la propagación de la danza moderna
- 9.3. Martha Graham y su repercusión artística y técnica en el panorama contemporáneo.
- 9.4. La emergencia de nuevas figuras en la danza moderna: Merce Cunningham.

Tema 10. La danza moderna en Alemania

- 10.1. El contexto sociocultural en la Alemania de entreguerras
- 10.2. La danza expresionista, "Ausdruckstanz": Mary Wigman, Rudolf von Laban y Kurt Jooss
- 10.3. La Mesa Verde: análisis, repercusión e influencia posterior.

Tema 11. La danza en Francia

- 11.1. El contexto cultural y artístico de Francia tras la I Guerra Mundial
- 11.2. El Ballet de l'Opéra como institución nacional: Serge Lifar
- 11.3. Las nuevas generaciones de creadores: Roland Petit, Janine Charrat y Maurice Béjart
- 11.4. La transición al s. XXI

Tema 12. La danza en Gran Bretaña

- 12.1. Los precedentes y el efecto de Les Ballets Russes de Diaghilev en el entorno anglosajón
- 12.2. El Vic Wells Ballet, Ballet Club y la Camargo Society
- 12.3. La II Guerra Mundial
- 12.4. El clasicismo de Frederick Ashton
- 12.5. La irrupción de la segunda generación de creadores: John Cranko, Kenneth MacMillan
- 12.6. Obras fundamentales: análisis coreográfico, estilístico, influencias y repercusión posterior

Tema 13. La danza en Estados Unidos

- 13.1. La llegada y establecimiento del ballet en Estados Unidos
- 13.2. George Balanchine: importancia, influencias, obras fundamentales, repercusión en el ámbito coreográfico mundial.
- 13.3. El Ballet Theatre: Antony Tudor y Jerome Robbins.

Asignatura

13.4. El musical americano

Tema 14. El Ballet en Rusia

- 14.1. El contexto sociocultural de la Revolución Rusa y las primeras vanguardias coreográficas
- 14.2. El *Dramballet* y la conservación de los clásicos en época soviética
- 14.3. La creación de una nueva metodología de ballet: Agrippina Vaganova
- 14.4. La llegada de influencias occidentales: Yuri Grigorovitch
- 14.5. El fin de la época soviética y los cambios socioculturales, artísticos y coreográficos en Rusia

Tema 15. El Postmodernismo

- 15.1. El origen de la postmodernidad en Estados Unidos: el grupo de la Judson Church. Principios artísticos de la danza postmoderna.
- 15.2. Principales figuras de la danza postmoderna: Trisha Brown, Yvonne Rainer, Steve Paxton...
- 15.3. Efectos de la danza postmoderna en los diferentes géneros coreográficos
- 15.4. La danza teatro de Pina Bausch

Tema 16. Últimas tendencias

Relación con otras asignaturas del plan de estudios

La asignatura de Historia de la Danza se relaciona con el resto de asignaturas de la titulación, ya que cualquier área de conocimiento y práctica de la danza requiere una asimilación consciente por parte del alumnado de aquellas innovaciones que les han precedido a lo largo del tiempo. De manera evidente, la asignatura se relaciona especialmente con todas aquellas materias que tengan el análisis y la práctica de la composición coreográfica como fundamento. Igualmente, la asignatura se relaciona con esas otras materias que inviten a la reflexión del hecho coreográfico tomando como punto de partida cuestiones contextuales, filosóficas y estéticas.

Sistema de evaluación

Convocatoria de Febrero/Junio/Septiembre:

- **Parte teórica:** 70% del total de la nota.
- **Parte práctica:** 30% del total de la nota.

El alumno superará la asignatura cuando la media ponderada sea igual o superior a 5 puntos y se hayan superado todas las partes que componen el sistema de evaluación cuya ponderación global sea igual o superior al 20%.

Si el alumno tiene menos de un 5 en alguna de las partes cuya ponderación sea igual o superior al 20%, la asignatura estará suspensa y deberá recuperar esa/s parte/s en la siguiente convocatoria dentro del mismo curso académico. La/s parte/s superada/s en convocatorias oficiales

Asignatura

(Febrero/Junio) se guardarán para las sucesivas convocatorias que se celebren en el mismo curso académico.

En caso de que no se supere la asignatura en la Convocatoria de Septiembre, no contarán las partes aprobadas para sucesivos cursos académicos.

El **sistema de calificaciones** (RD 1.125/2003. de 5 de septiembre) será el siguiente:

0-4,9 Suspenso (SS)

5,0-6,9 Aprobado (AP)

7,0-8,9 Notable (NT)

9,0-10 Sobresaliente (SB)

La mención de “matrícula de honor” podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0. Su número no podrá exceder del 5% de los alumnos matriculados en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola matrícula de honor.

Convocatoria de Febrero/Junio:

Requisitos: Alumnos que superen el 70% de asistencia a clase: En este caso la parte teórica de la asignatura será evaluada en dos parciales eliminatorios, que deben ser superados de forma independiente. El valor de cada una de las pruebas será: primer parcial 30 %, y segundo parcial 40%. El alumno que no supere el porcentaje de asistencia deberá realizar un examen final con todo el contenido de la asignatura. En el examen se propondrá el análisis de varias obras coreográficas para que el alumno demuestre una comprensión histórica, estilística y sociocultural de las mismas. Esta prueba tendrá en cuenta la capacidad del alumnado de reconocer visualmente movimientos, escuelas y géneros coreográficos fundamentales en la Historia de la Danza.

- Parte práctica:

Trabajos y Talleres: 30% del total de la nota. Requisitos: El valor total 30% se cumplimentará con un trabajo final de asignatura que el alumno deberá realizar de forma independiente. Se pretende con estos trabajos que el alumnado desarrolle la capacidad de articular discursos que demuestren su capacidad crítica, así como la práctica de la investigación a un nivel básico.

Convocatoria de Septiembre:

- **Parte teórica:** 70% del total de la nota. En este caso la parte teórica de la asignatura será evaluada en dos parciales eliminatorios, que deben ser superados de forma independiente. El valor de cada una de las pruebas será: primer parcial 30 %, y segundo parcial 40 %, que se realizará en el examen final.

Asignatura

- **Parte práctica:** 30% del total de la nota: En este caso la parte práctica de la asignatura será evaluada en un trabajo individual que deberá ser realizado por el alumno siguiendo las directrices de la docente. En el trabajo se valorará la capacidad de reflexión, la elocuencia del discurso y el manejo de fuentes bibliográficas y audiovisuales.

Bibliografía y fuentes de referencia

Bibliografía básica

Abad Carlés, A. (2012, 1ª ed. 2004). *Historia del ballet y la danza moderna*. Madrid: Alianza Editorial.

Abad Carlés, A. (2017). *Coreógrafas, pedagogas y directoras I. La contribución de la mujer al desarrollo del ballet y el cambio de paradigmas en la transición al s. XXI*. KDP.

Adshead-Lansdale, J., Layson, J. [eds.] (1994, 1ª ed. 1983). *Dance History: An Introduction*. London: Routledge.

Au, S. (2012, 1ª ed. 1988). *Ballet and Modern Dance*. London: Thames & Hudson

Balanchine, G., & Volkov, S. M. (1985). *Balanchine's Tchaikovsky: Interviews with George Balanchine*. New York: Simon and Schuster.

Balanchine, G., Mason, F. (1988). *101 argumentos de grandes ballets*. Madrid: Alianza Editorial.

Banes, S. (2011, 1ª ed. 1980). *Terpsichore in Sneakers: Post-Modern Dance*. Middletown: Wesleyan University Press.

Bremser, M. (2006). *Fifty Contemporary Choreographers*. London: Routledge.

Buckle, R. (1993, 1ª ed. 1979). *Diaghilev*. London: Weidenfeld.

Carter, A. [ed.] (2013). *Rethinking Dance History: A Reader*. London: Routledge.

Carter, A., & O'Shea, J. [eds.] (2010, 1ª ed. 1998). *The Routledge dance studies reader*. London: Routledge.

Chazin-Bennahum, J. (2000). *The ballets of Antony Tudor: Studies in psyche and satire*. Bridgewater, NJ: Replica Books.

Congreso Nacional de Investigación en Danza Española, & Murga, C. I. (2012). *Líneas actuales de investigación en danza española*. Hoyo de Manzanares, Madrid: Fundación Antonio de Nebrija.

Copeland, R. y Cohen, M. (1983). *What is Dance?* New York: Oxford University Press.

Asignatura

- De Naverán, I., Écija, A. [eds.] (2013). *Lecturas sobre danza y coreografía*. Madrid: Artea.
- Dils, A., & Albright, A. C. (2013). *Moving History: A Dance History Reader*. Middletown: Wesleyan University Press.
- Duncan, I. (2016). *Mi vida*. Buenos Aires: Editorial Losada.
- Garafola, L. (1997). *Rethinking the sylph: New perspectives on the romantic ballet*. Hanover: Wesleyan University Press.
- Garafola, L. (2005). *Legacies of twentieth-century dance*. Hanover, N.H: Wesleyan University Press.
- Garafola, L. (2010, 1ª ed. 1989). *Diaghilev's Ballets russes*. New York, NY: Da Capo Press.
- Graham, M. (1995). *La memoria ancestral*. Barcelona: Circe.
- Guest, I. (2008, 1ª ed. 1966). *The romantic ballet in Paris*. Hampshire: Dance Books.
- Homans, J. (2010). *Apollo's angels: A history of ballet*. New York: Random House.
- Horosko, M. (2002). *Martha Graham: the evolution of her dance theory and training*. Gainesville, FL: University Press of Florida.
- Jordan, S. (2000). *Preservation politics: Dance revived, reconstructed, remade ; proceedings of the Conference at the University of Surrey Roehampton, November, 8-9, 1997*. London: Dance Books.
- Jowitt, D. (1989). *Time and the dancing image*. Berkeley: University of California Press.
- Kostelanetz, R. (1998). *Merce Cunningham: Dancing in space and time: essays 1944-1992*. New York: Da Capo Press.
- Morris, G. [ed.] (1996). *Moving Words: Rewriting Dance*. London: Routledge.
- Paris, C., & Bayo, J. (1997). *Diccionario biográfico de la danza*. Madrid: Librerías Deportivas E. Sanz.
- Partsch-Bergsohn, I., & Bergsohn, H. (2003). *The makers of modern dance in Germany: Rudolph Laban, Mary Wigman, Kurt Jooss*. Hightstown, N.J: Princeton Book. Roslavleva, N. (1966). *Era of the Russian ballet: With a forew. by Dame Ninette de Valois*. London: Gollancz.
- Roslavleva, N. (1979). *Era of the Russian Ballet*. New York: Da Capo Press.
- Souritz, E., & Banes, S. (1990). *Soviet choreographers in the 1920s*. London: Dance books.
- Taper, B. (1996, 1ª ed. 1984). *Balanchine, a biography*. Berkeley: University of California Press.

Asignatura

Vaughan, D. (1999). *Frederick Ashton and his ballets*. London: Dance Books.

Recomendaciones para el estudio

Tener en cuenta las indicaciones que le dará su profesora al inicio de curso. La profesora concretará al alumnado la periodización de los contenidos, la bibliografía y material de trabajo, las metodologías a seguir, así como otras pautas de interés que afectan al aprendizaje de la asignatura.

Asistir a las clases y participar en ellas de forma activa, realizando aquellas actividades que la profesora asigne con anterioridad a los encuentros y que permitan agilizar la materia, así como un mayor aprovechamiento de las clases y los debates en las mismas.

Tener en cuenta el compromiso grupal.

Orientar el esfuerzo y el estudio al razonamiento argumentado de los contenidos de la asignatura.

Tener presentes los conocimientos adquiridos en otras asignaturas para ir relacionándolos con los temas tratados en esta asignatura y adquirir, de este modo, un conocimiento global y fundamentado.

Utilizar el horario establecido, el campus virtual o el correo electrónico para la consulta y resolución de dudas a la profesora.

Material didáctico

El necesario específico tanto para la programación práctica como teórica viene reflejado en el anexo en la bibliografía. Además, en el Campus Virtual de la Asignatura Historia de la Danza se subirán videos y documentos que el alumnado deberá mirar antes de las diferentes sesiones.

Tutorías

Tutoría académica

En la tutoría académica se va a trabajar el Decreto n.º 359/2009, de 30 de octubre, por el que se establece y regula la respuesta educativa a la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. La asistencia a las tutorías académicas es fundamental para conocer el funcionamiento y el uso de todos los materiales didácticos y de la normativa de esta asignatura. Con ellas se pretende orientar y asesorar al estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje y contribuir a la consolidación de conocimientos, habilidades, destrezas, capacidades y actitudes vinculadas con competencias transversales o generales como trabajo en equipo, comunicación oral y escrita, valores y deontología profesional y aprendizaje autónomo del estudiante.

Tutoría personal

La Universidad, además, dispone de un Cuerpo Especial de Tutores que realiza tutoría personal con los estudiantes matriculados en el grado. El tutor/a personal acompaña a los estudiantes durante toda la etapa universitaria. Se puede consultar el siguiente enlace:

<http://www.ucam.edu/servicios/tutorias/preguntas-frecuentes/que-es-tutoria>