

Danza contemporánea

Tema 1. Visión antropológica de la danza. La danza en el mundo clásico. La danza en la Edad Media.

Tema 2. La danza en el Renacimiento. Los primeros maestros. Génesis del *Ballet de cour*. Tratados de danza.

Tema 3. La danza barroca. La escritura de la danza. El paso definitivo hacia el profesionalismo: la codificación de los principios fundamentales de la danza clásica. La danza en el Siglo de Oro español.

Tema 4. El nacimiento de la danza contemporánea. La primera generación y sus creadores: los pioneros americanos (Isadora Duncan, Loïe Fuller, Ruth St. Denis y Ted Shawn); los pioneros europeos (François Delsarte, Emile J. Dalcroze, Rudolf Laban y Mary Wigman –expresionismo alemán–). Los aspectos innovadores de sus planteamientos y la expansión de sus conceptos. Las diferentes técnicas, teorías o estudios.

Tema 5. La evolución y desarrollo de la danza contemporánea. La segunda generación: los fundadores de la «Modern Dance» en USA, creadores de técnicas y escuelas americanas (Martha Graham, Doris Humphrey, Charles Weidman y sus discípulos, José Limón, Lester Horton y otros); los creadores de técnicas y escuelas europeas (Gret Palucca, Kurt Joos y otros). Bases conceptuales que definen sus técnicas o sus tendencias creativas.

Tema 6. La evolución y expansión de la danza contemporánea. La tercera generación en USA (el posmodernismo, sus precursores –Merce Cunningham, Alwin Nikolais– y sus discípulos –Trisha Brown, Steve Paxton e Yvonne Rainer–); en Europa (la Danza-Teatro de Pina Bausch); en Japón (la danza butoh –Tatsumi Hijikata y Kazuo Ohno–). Aspectos creativos aportados por la tercera generación a la didáctica de la danza y a la coreografía.

Tema 7. La influencia de la cultura negro-americana y el jazz en los coreógrafos contemporáneos en América y en Europa. La influencia y planteamientos de las artes marciales (capoeira, aikido, tai chi chuan y otros), en la riqueza de estilos y tendencias para una nueva expresión corporal. Elementos de ruptura de los esquemas clásicos y neoclásicos. Aspectos creativos y técnicos aportados a la didáctica de la danza y a la coreografía.

Tema 8. La danza contemporánea en España: nacimiento, evolución y desarrollo. Los pioneros: Tórtola Valencia, Josefina Carrera, Joan Tena, Pilar Sierra y otros. La primera generación: los años 70, Anna Maleras (Barcelona) y Carmen Senra (Madrid). Las diferentes influencias, estilos y compañías.

Tema 9. La danza contemporánea en España: consolidación, evolución hasta finales de siglo XX. La segunda generación: finales de los años 80 y década de los 90. Los principales creadores nacionales y sus compañías (Bocanada, 10&10 Danza, Provisional Danza, Metros, Mudances, Gelabert/Azzopardi, Ananda Danza, Vicente Sáez y otros). Los certámenes coreográficos.

Tema 10. La danza en España como patrimonio histórico-artístico cultural. Responsabilidad del docente en su valoración, preservación y transmisión a las actuales y futuras generaciones. La relación de la danza con las corrientes estéticas y con las demás artes.

Tema 11. Fundamentos básicos de la educación corporal. Colocación general del cuerpo: equilibrio, sensaciones, resistencias. Primeras sensaciones, evolución en las diferentes etapas del aprendizaje. Posibles consecuencias patológicas, técnicas y artísticas derivadas de una colocación errónea.

Tema 12. La función muscular: Escalas o grados tónicos. Antagonismo muscular: su importancia en la educación del movimiento, en la expresividad, la salud y calidad de vida. Consideraciones a tener presentes en la clase de danza.

Tema 13. Capacidades físicas básicas: Fuerza, resistencia, flexibilidad, velocidad y coordinación. Diseño de tareas para su desarrollo.

Tema 14. La enseñanza y el aprendizaje de las técnicas de danza contemporánea (Técnicas de estilo) basados en la recepción, la reproducción de modelos y patrones fijados: objetivos, contenidos, metodología y niveles de dificultad. Papel del profesor y del alumno en este enfoque de la enseñanza y el aprendizaje.

Tema 15. La enseñanza y el aprendizaje de las técnicas de danza contemporánea (técnicas creativas) basados en el descubrimiento, la improvisación, la resolución de problemas y el descubrimiento guiado: objetivos, contenidos, metodología y niveles de dificultad. Papel del profesor y del alumno en este enfoque de la enseñanza y el aprendizaje.

Tema 16. El calentamiento: Fundamentos y tipos. Funciones: calentamiento y rendimiento, calentamiento y prevención de lesiones, calentamiento y aprendizaje. Criterios para la elaboración de tareas de calentamiento general y específico. Lesiones más frecuentes relacionadas con el cuerpo del bailarín: primeros auxilios.

Tema 17. La respiración y la relajación: Bases psicofisiológicas. Mecánica de la respiración: fases y tipos. Influencia de los ritmos respiratorios en la actividad física. Los fundamentos de la relajación: aplicaciones educativas de la relajación, la senso-percepción, la concentración y la meditación.

Tema 18. La contracción, la torsión, la espiral, el movimiento redondo y la lateralidad: El estudio de las primeras sensaciones corporales, la flexibilidad y movilización de la columna vertebral, la importancia del peso, el uso dinámico del espacio y la evolución de estos conceptos en las diferentes etapas del aprendizaje. El desbloqueo articular y su importancia en la expresividad.

Tema 19. El estudio del paralelo: Su configuración anatómica y su práctica aplicada a la danza contemporánea. Diferentes formas físicas de las piernas y sus patologías: Características y correcciones en el estudio de la danza contemporánea. Soluciones a las dificultades que puedan presentar los alumnos en sus estructuras físicas, para una correcta colocación, alineación, tonificación y flexibilización de las piernas (huesos, músculos, articulaciones y soportes interiores).

Tema 20. Estudio de la gravedad: El peso como motor fundamental en las técnicas de danza contemporánea. Desarrollo y metodología en las diferentes etapas del aprendizaje. El trabajo de peso en los ejercicios técnicos, su desarrollo y evolución en relación con el cuerpo y el suelo (centro de gravedad, ejes horizontal y vertical, suspensión, caída, recuperación y otros aspectos).

Tema 21. El trabajo de suelo: Desarrollo y metodología en las diferentes etapas del aprendizaje. La evolución y el desarrollo del trabajo de suelo, respiración, peso, contacto, puntos de apoyo, sensaciones musculares y articulaciones, niveles, direcciones, los desplazamientos y sus cambios; entradas al eje vertical y salidas del eje vertical.

Tema 22. El estudio del giro: Técnicas del giro en la danza contemporánea, desarrollo y metodología en las diferentes etapas del aprendizaje. El desarrollo del giro en sus diferentes posibilidades relativas al eje corporal, a los niveles y a los planos espaciales. La eficacia de la pierna de base y las posibilidades de formas y movimiento de la pierna libre.

Tema 23. El estudio del salto: Técnicas del salto en la danza contemporánea, desarrollo y metodología en las diferentes etapas del aprendizaje. Organización del mecanismo funcional. Clases de salto, acentuación y calidades de salto evolucionado al suelo. Los aspectos innovadores, sus planteamientos y conceptos. Las influencias de las diferentes técnicas, acrobacia, capoeira, *flying low* y otros.

Tema 24. El estudio de la improvisación: Desarrollo y metodología en las diferentes etapas del aprendizaje. La importancia de la improvisación para las creaciones coreográficas en la actualidad. La importancia de la espontaneidad y de la originalidad del alumno. La innovación en las maneras de ser, sentir y estar en el cuerpo. Los nuevos recursos de organización y las nuevas respuestas.

Tema 25. El estudio de la composición: Desarrollo y metodología en las diferentes etapas del aprendizaje. La composición fijada, la composición a tiempo real y su importancia para las prácticas escénicas. El desarrollo de la improvisación hacia la composición coreográfica, a través de estructuras fijadas. La capacidad del alumno para organizarse, tomar decisiones y resolver problemas. Elementos y accesorios en la composición.

Tema 26. El estudio del Contact-Improvisation: Desarrollo y metodología en las diferentes etapas del aprendizaje. La escucha, los impulsos, el peso, los apoyos y sus cambios, la quietud, la interacción con la gravedad. La utilización práctica del peso en la pareja, la preparación de cargas, el intercambio de energía constante, el contacto consciente, la base de los toques, las caídas, las rodadas, el choque y otros. Contrapesos y tensiones complementarias del equilibrio inestable.

Tema 27. Las técnicas corporales: Yoga, Pilates, Feldenkrais, Alexander, Tai Chi Chuan, Eutonía y otros. Desarrollo y metodologías como apoyo a las técnicas de danza contemporánea. Criterios esenciales de las diferentes técnicas: intención-atención-precisión-consciencia. Posibles soluciones a las necesidades del alumno para su bienestar físico y mental.

Tema 28. La aportación del acompañamiento musical en la enseñanza de la danza contemporánea: aspectos rítmicos, melódicos, procesos cadenciales, acentos, tempo y otros aspectos. Incidencia del desarrollo técnico del bailarín en su perfeccionamiento artístico. Correlación entre música y danza: objetivos, adaptación.

Tema 29. El estímulo de la imaginación a través de las evocaciones sonoras y la ausencia de sonido: Las sensaciones del movimiento en relación con la música, la presencia emocional y el valor del silencio. Los aspectos vivenciales del pulso orgánico del movimiento. Estructuras métricas y no métricas: Nuevos sonidos, electrónica, electroacústica, sonidos ambientales y otros aspectos.

Tema 30. El repertorio. Metodología de su enseñanza: Responsabilidades y funciones del profesor de repertorio. Criterios para su selección en las diferentes etapas de su aprendizaje.

Tema 31. Aspectos fundamentales del repertorio: Histórico-estéticos, técnicos, artísticos, estilísticos, musicales y espaciales. Relación del repertorio con la historia del arte y de la danza.

Tema 32. Psicología evolutiva. Teoría del desarrollo cognitivo de Piaget. Desarrollo físico, cognitivo y socioemocional en las diferentes etapas del ciclo vital.

Tema 33. Procesos psicológicos básicos aplicados al contexto de enseñanza-aprendizaje en el aula de danza. Aprendizaje. Motivación y emoción. Percepción. Atención y memoria

Tema 34. El aprendizaje en el aula de danza. Gestión de expectativas. Clima del aula y el aprendizaje. Análisis de la interacción en el aula: profesor-alumno, alumno-alumno.

Tema 35. El desarrollo del potencial artístico: las capacidades creativas y expresivas, a través del movimiento. La conciencia del cuerpo, espacio y tiempo. La improvisación y el movimiento espontáneo como procedimiento de la educación corporal y capacitación para la danza El desarrollo del espíritu emprendedor.

Tema 36. Interdisciplinariedad en los estudios de danza. Interrelación entre las distintas disciplinas teórico-prácticas que conforman el currículo.

Tema 37. La danza como patrimonio histórico-artístico cultural. La relación de la danza con las corrientes estéticas y con las demás artes. Responsabilidad del docente en su valoración, preservación y transmisión a las actuales y a las futuras generaciones.

Tema 38. El uso de las tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas a la enseñanza y el aprendizaje de la danza. Recursos en Internet, software, video, cine y otros. La notación coreográfica y los diferentes sistemas: Labanotación, Benesh, Eskhol-Wachman y otros.

Tema 39. El Video-Danza: la pantalla como espacio coreográfico, soporte de creación para la danza y lenguaje audiovisual. La danza como sujeto, objeto y metáfora. Tiempo, espacio y movimiento (en diferido, en tiempo real).