

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO	:	Composición y Coreografía
CÓDIGO	:	EA116
CICLO	:	202301
CUERPO ACADÉMICO	:	Carazas Elorreaga, Abril Jhoana
CRÉDITOS	:	3
SEMANAS	:	16
HORAS	:	2 H (Laboratorio) Semanal /2 H (Teoría) Semanal
ÁREA O CARRERA	:	Artes Escénicas

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

III. INTRODUCCIÓN

Descripción

Curso de la especialidad de Artes Escénicas, de carácter teórico-práctico dirigido a los estudiantes del octavo ciclo, que busca desarrollar las competencias específicas en los alumnos para desarrollar la Composición Coreográfica.

Propósito:

Está orientado a que el alumno pueda mejorar la capacidad de escucha y respuesta en el movimiento a partir de la improvisación, utilice herramientas y procedimientos de la composición coreográfica en la creación de discursos propios, interprete y analice críticamente las producciones propias, del grupo de pares y del entorno contemporáneo.

El alumno podrá reconocer herramientas y estrategias para la producción de secuencias de movimiento en la creación de una escena o danza determinada y presentará una investigación corporal, y muestra de la misma, lo que hará posible la reflexión de la capacidad comunicativa de la escena.

IV. LOGRO (S) DEL CURSO

Al finalizar el curso, el alumno tendrá herramientas de construcción y composición coreográfica habiendo aprendido sobre: Espacio, Equilibrio, Tiempo, Sonido, Movimiento, Color, temperatura, Relación del sujeto con el espacio, Niveles de trabajo, Exploración de dinámicas de movimiento, Objetos, sujetos relación, Construcción de herramientas para el trabajo compositivo. Además, el alumno habrá desarrollado ejercicios y aprendido métodos para abordar el proceso creativo y de composición para la danza. El alumno trabajará una composición coreográfica unipersonal, así como un montaje grupal.

Competencia Específica 1: Actoralidad

Nivel de logro 3: Construye y aplica, empleando herramientas de expresión corporal y vocal, un sistema

personal de técnica actoral enfocado a un desempeño eficiente en el trabajo escénico, afirmando su propia creatividad según los requerimientos de cada proceso de creación.

Competencia Específica 2: Investigación en Artes Escénicas / Metodología escénica

Nivel de logro 4: Desarrolla su proceso a partir de una conexión significativa (consigo y el contexto) evidenciándolo en un proyecto, también una postura crítica transferible a contextos, y publica proyectos de metodología escénica desarrollada.

Competencia Específica 3: Autoconocimiento y empatía.

Nivel de logro 3: Asume características propias, emociones y conductas surgidas de este proceso, valorando su integridad como profesional. Reconoce emociones basadas en creencias equivocadas o estereotipadas, identificando si necesita ayuda externa.

Analiza y debate en equipo, potenciando el trabajo, investigando y comparando hechos, integrando y sistematizando conocimientos para la creación y ejecución de un proyecto escénico que genera impacto positivo y aporte a la comunidad, promoviendo reflexión y debate.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD N°: 1 TÉCNICAS BÁSICAS DE MOVIMIENTO
<p>LOGRO</p> <p>Logro de la unidad: Al término de la unidad el alumno conoce las técnicas básicas del movimiento, identifica las fortalezas y debilidades en su manejo corporal y obtiene recursos de calentamiento y elasticidad que mejoran su manejo corporal.</p>
<p>TEMARIO</p> <p>SEMANA 1</p> <p>Sesión 1</p> <p>Conoce el desarrollo del curso. Presenta sus expectativas respecto a la especialización. Identifica el contenido general del curso.</p> <p>Sesión 2</p> <p>Conciencia Corporal:</p> <p>Registro de apoyos: investigar apoyos sobre distintas superficies. Analizar apoyos internos (colocación), externos, duros, blandos y de sostén.</p> <p>Regulación del tono muscular (los opuestos: tensión - relajación). Graduación del esfuerzo muscular en el movimiento. Calentamientos y estiramientos.</p> <p>SEMANA 2</p> <p>Sesión 3</p> <p>Conciencia Corporal:</p> <p>Caída y recuperación: experimentar en esta alternancia y en el momento de suspensión previo a la caída. Conexión con la respiración. Caídas en el eje o desplazadas. Espirales.</p> <p>Motores de movimiento.</p> <p>Esquema corporal. Centro y extremidades: conexión entre el tronco y las extremidades. Del centro a las extremidades, de las extremidades al centro. Ubicación del centro corporal como lugar de control y proyección del movimiento.</p> <p>Sesión 4 Peso:</p> <p>Peso como generador de movimiento.</p> <p>Peso en relación con el otro. Improvisación por contacto. Apoyos, balanzas, palancas, contrapeso, equilibrio,</p>

desequilibrio.

Conducir, sostener el peso del otro, compartir peso.

SEMANA 3

Sesión 5 Espacio:

Diseños espaciales: líneas paralelas y perpendiculares. La diagonal. El círculo (centro y periferia). Niveles y frentes. Trayectorias. Simetría y paralelo.

Sesión 6 Espacio:

Ejes: vertical, sagital, horizontal. Planos espaciales que se generan a partir de la combinación de dos ejes. Tensiones espaciales

Tiempo:

Organización del movimiento individual y grupal en relación con el tiempo (musical y en silencio). Frase, semi frase. Canon, ostinato. Pregunta, respuesta.

SEMANA 4

Sesión 7

Calidades de movimiento:

La experimentación con los elementos constitutivos del movimiento (espacio, tiempo y energía) para explorar diferentes calidades. Su análisis en las acciones y gestos; aplicación en la danza. El uso y la experimentación de los diferentes matices.

Sesión 8 Comunicación:

Formas específicas de la comunicación en función del trabajo expresivo y creativo.

Imitación: simultánea y diferida, contraste, oposición, complementación, conducción, inducción.

BIBLIOGRAFÍA DE LA UNIDAD:

Citro, Silvia y Aschieri, Patricia (2012) Cuerpos en movimiento: antropología de y desde las danzas. Buenos aires.

ISBN: 84-9910-745-1

McFee, Graham (2021). Understanding Dance. Hoboken, New Jersey. ISBN: 9786610022205

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

Carbajal Pérez, Luis (2013) Hablar con el cuerpo: La expresión corporal, un camino para el bienestar. Barcelona.

ISBN: 9788415097822

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1 - 4

UNIDAD N°: 2 RECURSOS PARA LA COMPOSICIÓN COREOGRÁFICA

LOGRO

Al término de la unidad el alumno habrá ganado los recursos necesarios para componer en escena.

TEMARIO

SEMANA 5

Sesión 9

El azar, la casualidad, lo aleatorio: Una forma puede ser sortear formas o materiales, y luego combinarlos e integrarlos en un orden preciso o no de aparición (punto de salida, de llegada, número de secuencias que deben repetirse, energías elegidas, número de paradas, etc)

La repetición: Se trata de repetir o reproducir varias veces de forma idéntica el mismo gesto, secuencia o frase

corporal. Produce un efecto de amplificación. Refuerza y acentúa la propuesta. Ahora bien, ¿la repetición no debe ser muy insistente sino la danza se convierte en monótona" (Pérez, T y Thomas A. 1994:44)

Sesión 10

La transposición: Consiste en reproducir un movimiento o una secuencia de movimiento con otra parte del cuerpo u otro segmento (transponer un gesto conducido por el codo a un gesto conducido por la rodilla o transportar una ondulación del brazo a una ondulación del eje vertical), de una postura a otra (bailar de pie/bailar acostado) o con otras características espaciales (cambio de dirección, de altura, de amplitud, de trayecto, de escala), o en otro espacio (en una escalera, en un jardín) o temporales (modificación la velocidad del gesto) o de una energía a otra (transponer un movimiento con energía sacudida a un movimiento lento y continuo).

SEMANA 6

Sesión 11

La acumulación o adición: Se trata de sumar propuestas. A partir de un primer gesto añadir un segundo, luego se retoma todo de nuevo añadiendo un tercero, luego un cuarto. Se produce un desarrollo acumulativo con más movimientos cada vez. La acumulación anuncia, potencia, cuestiona, etc.

La disminución o sustracción: Retirar un gesto de la secuencia, luego se retoma suprimiendo un segundo, luego un tercero, etc. Es lo contrario a la acumulación. Crea una sensación de carencia.

Sesión 12

La fragmentación: Se trata de recortar o descomponer una secuencia en varias partes y combinarlas de maneras distintas.

La transición: Forma de pasar de un motivo a otro, de una formación a otra a través de una ruptura, una parada, una contaminación progresiva, la salida de algunos actores, etc.

SEMANA 7

Sesión 13

La recuperación o leitmotiv: En una coreografía se retoma periódicamente un movimiento, una frase gestual o un motivo, un rito, etc. Generalmente se trata de un elemento muy corto que incluso puede modificarse en su desarrollo de espacio y tiempo. Funciona como una llamada de atención o una obsesión.

Sesión 14

Preparación y ensayo de los ejercicios coreográficos del unipersonal. Revisión técnica de la estructura coreográfica del unipersonal.

SEMANA 8

Sesión 15

Examen parcial: exposición de sustento de trabajo coreográfico de unipersonal.

Sesión 16

Examen parcial: presentación de unipersonal.

BIBLIOGRAFÍA DE LA UNIDAD:

Laban, Rudolf (1987) El dominio del movimiento. MADrid. ISBN: 842450478X

Toro Calonje, Alejandra (2018). Narrativas corporals: la danza como creación de sentido. www.doi.org/10.15178/va.2018.143.61-84

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

Paul Love (1964) La Terminología de la Danza Moderna. Buenos Aires. ISBN: OCLC: 807819955

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 5 - 8

UNIDAD Nº: 3 RELACIÓN CON OBJETOS Y SUJETOS**LOGRO**

Al término de la unidad el alumno podrá desarrollar relaciones escénicas eficaces para la comunicación del tema abordado en la coreografía con los objetos y sujetos que se encuentren en la escena.

TEMARIO**SEMANA 9**

Sesión 17

La relación del bailarín con su voz como objeto escénico. Trabajo de respiración para el teatro musical.
Mediación entre el trabajo vocal y el uso del cuerpo en la coreografía escénica.

SEMANA 10

Sesión 19

Sesión 22

Reconoce vínculos elementos y movimiento.

Investiga los elementos utilizados en el teatro musical y los incorpora a su propuesta coreográfica.

SEMANA 12

Sesión 23

Trabajo práctico; establecer vínculos elemento movimiento para la composición coreográfica.

Trabajo práctico; incorporar elementos a la composición coreográfica.

Sesión 24

Ejercicios de composición vinculados con la estructura narrativa (permanencia de una idea, ruptura, variación y recurrencia), el espacio, el tiempo, la dinámica, el cuerpo y sus posibilidades de movimiento, la experimentación con objetos y elementos de otros lenguajes.

BIBLIOGRAFÍA DE LA UNIDAD:

Brook, Peter (2015) El espacio vacío. Barcelona. ISBN: 9788424330

Baush, Pina . Lo que el cuerpo sabe de la guerra y otros desastres. www.doi.org/10.5209/ARTE.57572

Claudio Vaudagna, Gabriel (2019). Silencio, cuerpo y baile: el lugar que ocupa un signo en el baile. Murcia.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

Palmer, Winthrop (1981) La Danza Teatral. México. ISBN: 968-409-131-1

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 9-12

UNIDAD Nº: 4 CONTRUCCIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL TRABAJO COMPOSITIVO**LOGRO**

Al término de la unidad, el alumno sabrá utilizar herramientas y procedimientos de la composición coreográfica en la creación de discursos propios.

TEMARIO

SEMANA 13

Sesión 25

Ejercita su capacidad de improvisación en movimiento.

Incorpora nuevas dinámicas vinculadas a la improvisación diseño y composición de movimiento.

Sesión 26

Incorpora al entrenamiento criterios de composición.

Emplea velocidades, direcciones, calidades para enriquecer las propuestas coreográficas.

SEMANA 14

Sesión 27

Ejercita su creatividad en dinámicas individuales y colectivas.

Identifica ejercicios de creación colectiva a partir de diferentes consignas.

Sesión 28

Ensaya la creación coreográfica colectiva con los elementos definidos para su montaje. Presentación 2. Trabajo en equipo, relación entre elementos con la escena y la persona, equilibrio escénico

SEMANA 15

Sesión 29

Análisis de necesidades de montaje. Monta y organiza su trabajo en escena.

Sesión 30 Ensayo

SEMANA 16

Sesión 31

Presentación Final. Presentación colectiva del trabajo coreográfico.

Exposición Final. Debate, análisis y evaluación, ante el trabajo propio y grupal, sobre los resultados de la composición coreográfica realizada.

BIBLIOGRAFÍA DE LA UNIDAD:

Durán, Lin (1993) Manual del coreógrafo. México. ISBN: 9682949831

Stodelle, Ernestine (1978) The dance technique of Doris Humphrey and its creative potential. Princeton Book Co. USA ISBN: 9780871272782 .

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 13 - 15

VI. METODOLOGÍA

El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, que tiene como pilar el desarrollo de competencias, las que se promueven a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante cumple un rol activo en su aprendizaje, construyéndolo a partir de la reflexión crítica, análisis, discusión, evaluación, exposición e interacción con sus pares, y conectándolo con sus experiencias y conocimientos previos. Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene para su éxito profesional.

- ¿ Explicación
- ¿ Lectura reflexiva
- ¿ Debate
- ¿ Diálogo
- ¿ Enfoque crítico y analítico

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

$$10\% (TA1) + 15\% (PA1) + 20\% (EA1) + 15\% (TA2) + 15\% (PA2) + 25\% (EB1)$$

TIPO DE NOTA	PESO %
TA - TAREAS ACADÉMICAS	10
PA - PARTICIPACIÓN	15
EA - EVALUACIÓN PARCIAL	20
TA - TAREAS ACADÉMICAS	15
PA - PARTICIPACIÓN	15
EB - EVALUACIÓN FINAL	25

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE PRUEBA	DESCRIPCIÓN NOTA	NÚM. DE PRUEBA	FECHA	OBSERVACIÓN	RECUPERABLE
TA	TAREAS ACADÉMICAS	1	Semana 4	Foros y tareas desarrolladas en clases	NO
PA	PARTICIPACIÓN	1	Semana 7	Participación activa en clases	NO
EA	EVALUACIÓN PARCIAL	1	Semana 8	Trabajo personal	NO
TA	TAREAS ACADÉMICAS	2	Semana 12	Foros y tareas desarrolladas en clases	NO
PA	PARTICIPACIÓN	2	Semana 15	Participación activa en clases	NO
EB	EVALUACIÓN FINAL	1	Semana 16	Trabajo Final Colectivo	NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/9510219730003391?institute=51UPC_INST&auth=LOCAL

ANEXO

En este anexo, se encuentran los reglamentos que todo alumno está obligado a leer y a cumplir en su rol de estudiante universitario en la UPC.

REGLAMENTO DE DISCIPLINA DE ALUMNOS :

<https://sica.upc.edu.pe/categoria/reglamentos-upc/sica-reg-26-reglamento-de-disciplina-de-alumnos>

REGLAMENTO PARA LA PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EN CASOS DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL- UPC:

<https://sica.upc.edu.pe/categoria/normalizacion/sica-reg-31-reglamento-para-la-prevencion-e-intervencion-en-casos-de-hostiga>