
ESTA OBRA ES PROPIEDAD DE LA
BIBLIOTECA DEL
CONSEJO NACIONAL DE RECTORES
ACTIVO NUMERO: 20750

**DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE CREACIÓN DE LA
MAESTRÍA EN DANZA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL**

793.3

C-d Consejo Nacional de Rectores. Oficina de Planificación de la
OPES 16/2002 Educación Superior

Dictamen sobre la propuesta de creación de la Maestría
en Danza en la Universidad Nacional / Consejo Nacional
de Rectores, Oficina de Planificación de la Educación
Superior. – San José C.R, CONARE, OPES : Publica-
ciones, 2002.

53 p. ; 28 cm.

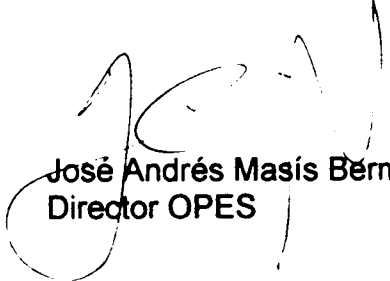
1. DANZA. 2. PERFIL PROFESIONAL EN DANZA 3.
UNIVERSIDAD NACIONAL 4. ACREDITACION ESCUELA
DE DANZA. I. TITULO.

Presentación

El estudio que se presenta en este documento, (OPES-16/2002) se refiere al dictamen sobre la propuesta de creación de la Maestría en Danza en la Universidad Nacional.

El dictamen fue realizado por el M. Sc. Alexander Cox Alvarado, Investigador III de la División Académica de la Oficina de Planificación de la Educación Superior (OPES). La revisión estuvo a cargo de la M. Ed. Jeannette Fallas Monge, Jefe de la División citada.

El presente dictamen fue aprobado por el Consejo Nacional de Rectores en la sesión 21-02, artículo 3, inciso j), celebrada el 13 de agosto, 2002.

José Andrés Masis Bermúdez
Director OPES

**DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE CREACIÓN DE LA
MAESTRÍA EN DANZA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL**

ÍNDICE DE TEXTO

	<u>PÁGINA</u>
1. Introducción	1
2. Aspectos académicos	1
2.1 Justificación del Programa	1
2.2 Objetivos del plan de estudios	3
2.3 Perfil profesional	5
2.4 Requisitos de ingreso	7
2.5 Planes de estudios, programas, requisitos de graduación y diploma a otorgar	8
3. Acreditación de la Escuela de Danza	8
3.1 Acreditación del personal docente	9
3.2 Experiencia de la unidad académica	9
3.3 Facilidades de estudio y de investigación	9
4. Características del personal docente del programa propuesto	9
5. Financiamiento para el programa propuesto	11
6. Conclusiones	11
7. Recomendaciones	12

ÍNDICE DE CUADROS

		<u>PÁGINA</u>
<u>Cuadro N° 1:</u>	Acreditación del personal docente de la Escuela de Danza de la Universidad Nacional. 2002	10

ÍNDICE DE ANEXOS

		<u>PÁGINA</u>
<u>ANEXO A:</u>	Planes de estudios de la Maestría en Danza en la Universidad Nacional	13
<u>ANEXO B:</u>	Programas de los cursos de la Maestría en Danza en la Universidad Nacional	16
<u>ANEXO C:</u>	Profesores de los cursos de la Maestría en Danza.	48
<u>ANEXO D:</u>	Profesores de la Maestría en Danza y sus grados académicos	51

1. Introducción

La Rectora de la Universidad Nacional envió al Consejo Nacional de Rectores (CONARE), la solicitud de apertura de la Maestría en Danza, en oficio R-963-2002. El CONARE en la sesión 16-02 del 18 de junio de 2002 acordó que la Oficina de Planificación de la Educación Superior (OPES) realizara el estudio correspondiente. La Maestría en Danza contaría con dos énfasis, en *Coreografía* y en *Formación Dancística*.

2. Aspectos académicos

2.1 Justificación del programa

La Universidad Nacional justifica de esta manera la apertura de la *Maestría en Danza*:

“Desde las primeras décadas de este siglo y hasta 1970, hubo esfuerzos individuales e institucionales importantes en el campo de la danza en Costa Rica. Sin embargo, fue la creación del Taller de Danza Contemporánea del Ministerio de Cultura en 1971, lo que impulsó el arte de la danza para que se consolidara como un movimiento permanente y evolutivo en la cultura nacional. La Escuela de Danza de la Universidad Nacional (UNA) abrió sus puertas a costarricenses y extranjeros en 1974. Ello, gracias al interés de personas que vieron en el ámbito universitario, una oportunidad para desarrollar democráticamente la danza artística. Ésta fue evolucionando a través de la experiencia, el talento y la institución de los primeros maestros, quienes desempeñaron el papel de “mentores” en la formación de bailarines.

De esta manera, la Escuela de Danza ha contado con el aporte de maestros nacionales e internacionales que han contribuido significativamente al enriquecimiento del quehacer artístico nacional. Así, el estudio de la danza como carrera en la Universidad Nacional se constituyó en experiencia pionera del área centroamericana y de la mayoría de los otros países latinoamericanos.

Costa Rica cuenta actualmente con tres compañías de danza profesionales e institucionales: Compañía de Danza de la Universidad de Costa Rica (1978), Compañía Nacional de Danza (1979) y Compañía de Cámara Danza-UNA (1981). Asimismo, a partir de la década de los ochenta comienzan a surgir los grupos independientes profesionales, entre ellos: *Abend, Diquis Tiquis, Danza Contemporánea Independiente, Condanza, Colectivo Espacios, Cedanza, Speculum Mundi y Losdenmedium*. En 1979 se abre el Programa *Margarita Esquivel* de la UNA y en 1980 se inicia el Taller Nacional de Danza del Ministerio de Cultura. Desde princi-

pios de la década de los setenta, surgen academias privadas que han aumentado considerablemente en los últimos años. También se incorporan talleres de danza a las actividades ofrecidas por centros educativos e instancias de desarrollo comunal de las diferentes provincias del país.

Por otra parte, el Conservatorio de Castella ha formado adolescentes en el campo de la danza, muchos de los cuales se han integrado a la Escuela de Danza de la UNA y a otras agrupaciones de las anteriormente citadas. No cabe duda de que tal auge ha respondido a una necesidad cultural histórica. De ella se derivó la urgencia de contar con bailarines profesionales y, en consecuencia, con profesores capacitados para formar y entrenar a dichos bailarines. En cuanto a los coreógrafos, la situación ha sido más ardua ya que éstos no se forman fácilmente. Se necesita, además de estudios en la materia y en otras artes, una práctica constante del oficio, aparte del talento natural para la creación. En resumen, nuestros egresados se han desempeñado como profesores, instructores, intérpretes, directores, productores y coreógrafos, en compañías de danza institucionales e independientes, agrupaciones y compañías extranjeras, universidades, grupos de aficionados en casas de la cultura, escuelas, iglesias, centros de ancianos, salones comunales, gimnasios, colegios y academias. Además, se han abierto y existe la opción de abrir nuevos espacios en otras provincias.

En Costa Rica, la danza como movimiento consolidado apenas pasa los treinta años de desarrollo. De acuerdo con nuestra realidad histórica, las estructuras necesarias para el desarrollo de la danza se han ido creando en el proceso de crecimiento de la misma. La interpretación escénica y la coreografía han sido las áreas de la danza más desarrolladas en nuestro país; sin embargo, áreas como la enseñanza de la danza y sobre todo lo referente a la capacitación en aspectos de producción, requieren de mucha atención y profesionalización. Las compañías profesionales del país, ya sean estatales o independientes, se dedican al entrenamiento de bailarines para sus producciones coreográficas. Las escuelas estatales o privadas ofrecen clases de técnica a sus estudiantes y algunas realizan espectáculos. Sin embargo, en ninguno de estos casos el bailarín puede optar por una formación integral. La Escuela de Danza de la Universidad Nacional constituye la única instancia nacional que ha asumido la responsabilidad de brindar al estudiante una formación más amplia y profunda, mediante un modelo de enseñanza-aprendizaje, en el cual el proceso es igualmente importante que el producto y ambos aspectos se articulan a través de experiencias generadas por la docencia, la extensión, la investigación y la producción.

Hasta hoy la Escuela, es la única instancia pública universitaria que ofrece la danza como carrera con el grado de Bachillerato y Licenciatura desde 1974 y la primera en formar un programa de posgrado. Los países centroamericanos no cuentan con la carrera de danza a nivel universitario, de manera que la Escuela de Danza UNA ha jugado un papel importante en la formación de bailarines de la región quienes se reúnen regularmente para capacitarse, ya sea como estudiantes regulares o como invitados en los cursos intensivos y talleres que se organizan

con maestros invitados. Además, se ha mantenido un intercambio entre instituciones que ha permitido a los académicos, estudiantes y bailarines de la Escuela de Danza UNA participar en talleres y festivales de danza particularmente de Nicaragua, El Salvador, Honduras y Panamá. Lo anterior lleva necesariamente a promover una oferta académica que haga factible lo siguiente:

- La preparación de profesionales en formación dancística.
- La preparación de profesionales en coreografía.
- La ampliación y fortalecimiento de la práctica de la danza en el país y la región.
- El contacto permanente con las transformaciones y tendencias de la danza en el mundo actual.
- Dar respuesta a las necesidades inmediatas de desarrollo de la disciplina.

Por lo tanto, la Escuela de Danza no solo ampliará la oferta académica de la Universidad Nacional, en relación con la de otras universidades que no cuentan con programas de posgrado en la disciplina dancística profesional específicamente, sino que además permitirá que muchos profesionales de larga trayectoria, puedan ver recompensado su trabajo y que los nuevos valores –jóvenes profesionales– tengan más y mejores opciones para su desarrollo y crecimiento profesional. De este modo todos aquellos trabajadores de la danza nacionales o extranjeros con Bachillerato en Danza o carreras afines (como teatro o música en donde el estudiante tenga una trayectoria en danza) interesados en profundizar sus conocimientos y obtener un título que los faculte para desempeñarse profesionalmente en distintas áreas de la disciplina, constituyen la población meta de nuestro posgrado.”²

2.2. Objetivos del plan de estudios

Objetivos generales:

- Abrir un espacio académico-artístico a nivel de posgrado, para profundizar en el estudio de la coreografía y la metodología de la danza, mediante los siguientes énfasis:
 - Coreografía
 - Formación dancística

- Incidir cualitativamente en el desarrollo del movimiento dancístico nacional mediante la especialización de profesionales, en áreas estratégicas como lo son la enseñanza de la danza y la coreografía.
- Contribuir al enriquecimiento del arte de la danza promoviendo diversas actividades artísticas innovativas e interdisciplinarias que logren sensibilizar a un público en general.

Objetivos específicos:

Énfasis en Coreografía

- Preparar profesionales capaces de crear e interpretar y transmitir de manera crítica sus apreciaciones acerca del mundo que lo rodea mediante el lenguaje de la danza.
- Sensibilizar al artista para que sea capaz de profundizar y sintetizar la realidad histórico-social e individual del ser humano mediante la exploración e investigación sistemática que lo conduzca a desarrollar su lenguaje propio del movimiento.
- Lograr producciones artísticas de calidad que impulsen de manera consistente un aporte importante para el desarrollo cultural de Costa Rica

Énfasis en Formación Dancística

- Preparar profesionales conocedores del proceso de enseñanza-aprendizaje en la profesión de la danza.
- Profundizar en el estudio del movimiento y sus implicaciones en el comportamiento humano, la salud integral y el desarrollo de las potencialidades artísticas de los individuos.
- Estimular la formación de artistas críticos que incidan en los procesos culturales y educativos de la sociedad costarricense.

2.3. Perfil profesional

Según la Universidad Nacional, el graduado de la Maestría en Danza con énfasis en Coreografía debe poseer los siguientes conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes:

Conocimientos:

- Posee conocimientos de técnicas de danza reconocidas mundialmente para su desempeño como intérprete con nivel profesional.
- Comprende acerca del origen y la aplicación del movimiento físico humano, tanto en lo práctico como en lo estético y desde los enfoques individual y colectivo.
- Conoce los principios y métodos de la constitución y el funcionamiento del cuerpo humano en relación consigo mismo y con su entorno para fines artísticos.
- Comprende acerca de los elementos, estilos y procesos involucrados en la creación coreográfica.
- Conoce sobre procesos de construcción musical, ritmología, estilos musicales y su relación con las artes escénicas.
- Conoce de las potencialidades del movimiento humano y de su significado, en relación a las diversas manifestaciones estéticas e históricas de Occidente.
- Tiene conocimientos sobre las teorías de la Comunicación Visual, del diseño plástico, de la escenografía y de la iluminación.
- Comprende acerca del entrenamiento y desarrollo de la voz hablada en el ámbito escénico.

Habilidades y destrezas:

- Utiliza los elementos constitutivos de la danza artística en función de sus creaciones coreográficas.

- Desarrolla procesos de producción artística en forma creativa y profesional.
- Desarrolla producciones coreográficas innovadoras y coherentes a partir de un contexto social y cultural existente.
- Facilidad para comunicar sus conceptos y su lenguaje de movimiento.

Actitudes:

- Autenticidad, originalidad e iniciativa propias.
- Creativa, investigativa y laboriosa.
- Capacidad de constantes aprendizaje.
- Analítico, crítico y autocrítico.
- Mentalidad abierta y alerta ante diversas situaciones y acontecimientos.
- Interés por la observación de la naturaleza humana y del mundo.
- Sensibilidad social y psicológica.
- Capacidad de síntesis.

Similarmente al caso anterior, según la Universidad Nacional, el graduado de la Maestría en Danza con énfasis en Formación Dancística debe poseer los siguientes conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes:

Conocimientos:

- Posee conocimientos de técnicas de danza reconocidas mundialmente para su desempeño como intérprete con nivel profesional.
- Comprende acerca del origen y la aplicación del movimiento físico humano, tanto en lo práctico como en lo estético y desde los enfoques individual y colectivo.
- Conoce los principios y métodos de la constitución y el funcionamiento del cuerpo humano en relación consigo mismo y con su entorno para fines artísticos.

- Tiene conocimientos sólidos sobre diversos métodos de enseñanza en el área de la danza.
- Comprende sobre conceptos, teorías, estrategias y procesos relacionados con la enseñanza y el aprendizaje.
- Entiende el funcionamiento de diferentes factores psicológicos involucrados en el acto de la danza.
- Posee conocimientos fundamentales sobre las teorías psicoterapéuticas aplicadas al movimiento humano.

Habilidades y Destrezas:

- Analiza y aplica procesos de formación dancística a nivel profesional.
- Desarrolla procesos didácticos coherentes, dinámicos e innovadores.
- Estimula la capacidad interpretativa en los estudiantes para trascender lo meramente técnico.
- Capacidad para planificar, organizar y comunicar conceptos y experiencias didácticas.
- Capacidad para construir y desagregar

Actitudes:

- Claridad, paciencia y perseverancia.
- Observador y detallista.
- Incentivador y estimulante.
- Interés por un constante aprendizaje.
- Sensibilidad Social.

2.4 Requisitos de ingreso

Para ingresar a la *Maestría en Danza*, se debe contar con un grado mínimo de Bachillerato en Danza y dos años de experiencia laboral en danza o bien con

un grado mínimo de Bachillerato en un área disciplinaria afín como teatro o música, con una formación dancística completa y años de experiencia dancística demostrado a través de documentos y pruebas específicas. Como prueba de ingreso se requerirá una audición. Se debe presentar un ensayo sobre temáticas relacionadas con el énfasis solicitado y un certificado de una universidad estatal del manejo instrumental de un idioma extranjero (inglés, francés, o alemán). Se requerirá también como parte del proceso de admisión, un currículum vitae, un examen médico y una entrevista personal.

2.5. Plan de estudios, programas, requisitos de graduación y diploma a otorgar

En ambos énfasis la modalidad de maestría es en la disciplina. Los planes de estudio (Anexo A) constan de las siguientes actividades:

- Seis cursos de *Técnica de Danza*, de 4 créditos cada uno, comunes a ambos énfasis.
- Cuatro cursos comunes a los dos énfasis, tres de 3 créditos y uno de 4.
- En el énfasis de *Coreografía*, diez cursos con un valor de 25 créditos.
- En el énfasis en *Formación Dancística*, nueve cursos con un valor de 25 créditos.

En ambos casos, el número de créditos de la Maestría es de 62, el cual se encuentra dentro de los límites establecidos para dicho grado. Los programas de los cursos se muestran en el Anexo B. Para graduarse se deben aprobar todas las actividades del plan de estudios. Se otorgará el diploma de *Magíster en Danza*.

3. Acreditación de la Escuela de Danza

Cuando se establecen posgrados nuevos en una unidad académica se utiliza lo establecido en el documento *Metodología a emplear en el estudio de carreras de posgrado* (OPES-22/78). Esta metodología toma en cuenta el personal docente de la unidad académica, la experiencia de dicha unidad en programas de grado y posgrado, la asistencia técnica y las facilidades de investigación y de estudio.

3.1 Acreditación del personal docente

La acreditación del personal docente de la Escuela de Danza se muestra en el Cuadro N°1. El puntaje total es de 95,7, el cual se considera adecuado para impartir programas de maestría.

3.2 Experiencia de la unidad académica

La Escuela de Danza de la Universidad Nacional (UNA) abrió sus puertas en 1974. Hasta 1997 ofreció sólo el grado de Bachillerato, pero actualmente ofrece también el grado académico de Licenciatura.

3.3 Facilidades de estudio y de investigación

De acuerdo con la Universidad Nacional, los estudiantes del Programa propuesto contarían con el apoyo de las bibliotecas de la Universidad Nacional. La Escuela de Danza cuenta con tres proyectos de extensión e investigación: la *Compañía de Danza Cámara UNA*, el *Programa de Investigación de la Danza Nacional* y el *Programa Margarita Esquivel*, el cual es un programa de extensión cuyo objetivo principal es la difusión de la danza. La Escuela de Danza cuenta con cuatro estudios de danza amplios con piso de madera sellada con una goma especial protectora y con barra de madera para las clases de ballet, además de espejos, un televisor, equipos de sonido y de video. La Escuela de Danza utiliza los teatros *Atahualpa del Cioppo* y el *Centro para las Artes*, los cuales cuentan con un equipo de luces, equipo de sonido y camerinos.

4. Características del personal docente del programa propuesto

Los requerimientos mínimos para el personal docente en posgrado, definidos por la Comisión de Posgrado de las universidades estatales, son los siguientes:

- Cada curso o actividad académica de un posgrado debe tener asignado, al menos, un profesor responsable de su desarrollo. Para ser profesor en un determinado nivel académico de posgrado, se debe tener, al menos, dicho nivel académico.

Cuadro N°1

**Acreditación del personal docente de Escuela de Danza de la Universidad Nacional.
2002**

Nombre	Formación		Dedicación		Experiencia		Idiomas	
	grado	puntaje	tiempos	puntaje	años	puntaje	número	puntaje
Ávila Aguilar Marta	M.	90	T.C.	100	13	100	1	
Cerna Zúñiga Lilliana	Bach.	70	T.C.	100	22	100	1	
Flores Montero Elsa	M.	90	T.C.	100	15	100	1	
Gigirey Nadal Cristina	Lic.	80	T.C.	100	30	100	4	
Gutierrez George Nacimiento Mª Elena	M.	90	T.C.	100	25	100	1	
Harley Bolaños Nandayure	Bach.	70	T.C.	100	21	100	1	
Ramírez Quirós Jorge	M.	90	T.C.	100	27	100	1	
Promedios				82,9	100,0	100,0	1,4	
<i>Acreditación promedio</i>							95,7	

FUENTE: Universidad Nacional, 2002.

- Los profesores del programa deben tener su diploma de posgrado emitido por una universidad autorizada del país, o que esté debidamente reconocido y equiparado, si es del exterior. En el caso de profesores visitantes extranjeros, que laborarán menos de un año en el programa, no se exigirá el proceso formal de reconocimiento y equiparación.
- Los profesores del posgrado deben tener una dedicación mínima de un cuarto de tiempo completo.
- Para desarrollar el programa propuesto, las instituciones universitarias deberán establecer un mínimo, como base, de cinco profesores a medio tiempo completo.

Los profesores de cada uno de los cursos de la *Maestría en Danza* son los que se indican en el Anexo C. En el Anexo D se indica el título y grado del diploma respectivo de posgrado de cada uno de los profesores. Todas las normativas vigentes se cumplen.

5. Financiamiento para el programa propuesto

Según la Universidad Nacional, la Escuela de Danza aportará dos tiempos completos docentes y un tiempo completo de una secretaria por medio de reorganización de sus recursos internos. La Universidad Nacional también aportará su infraestructura de aulas, talleres, auditorios y bibliotecas. El resto de los costos de la Maestría debe ser cubierta por los estudiantes. Se espera que el Programa capte recursos por medio de los convenios y vínculos existentes con la Universidad de Michigan, Universidad de Chile, Universidad de Florida, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y Universidad de Chichester, Inglaterra. Se ha conversado con varias entidades internacionales para que, una vez aprobado el Programa, se recibieran aportes a través de embajadas y organismos institucionales internacionales.

6. Conclusiones

Del estudio de los documentos enviados por la Universidad Nacional se concluye lo siguiente:

- El total de créditos del plan de estudios, así como el número de ciclos lectivos de la *Maestría en Danza* cumplen con las normas establecidas en el *Convenio para crear una nomenclatura de grados y títulos de la Educación Superior*, a la *Modificación de éste*, y al *Convenio para unificar la definición de crédito en la Educación Superior*.
- La solicitud de apertura cumple con los demás requisitos establecidos en el *Flujograma para la creación de nuevas carreras*, aprobado por el Consejo Nacional de Rectores.

5. Recomendaciones:

Con base en los resultados del dictamen presente, se recomienda lo siguiente:

- Que se autorice a la Universidad Nacional para que ofrezca la *Maestría en Danza* con los énfasis en *Coreografía* y en *Formación Dancística*.
- Que la Oficina de Planificación de la Educación Superior (OPES) realice una evaluación del programa, después de cinco años de iniciado. Se sugiere que la Universidad Nacional efectúe evaluaciones sistemáticas durante el desarrollo del programa.

-
- 1) Aprobado por CONARE en la sesión N°38 del 5 de febrero de 1976, posteriormente modificado en la sesión N°97, artículo 4 del 21 de diciembre de 1977.
 - 2) Universidad Nacional, Sistema de Estudios de Posgrado, *Maestría en Danza*, 2002.

ANEXO A

**PLANES DE ESTUDIOS DE LA MAESTRÍA EN DANZA
EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL**

ANEXO A.1

PLAN DE ESTUDIOS DE LA MAESTRÍA EN DANZA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL (en *itálica* los cursos del énfasis en Coreografía)

NOMBRE DEL CURSO	CRÉDITOS
<u>Primer trimestre</u>	<u>12</u>
Técnica de danza I	4
Kinesiología	3
<i>Taller de expresión y composición I</i>	3
<i>Música y Movimiento</i>	2
<u>Segundo trimestre</u>	<u>12</u>
Técnica de danza II	4
Biomecánica	3
<i>Taller de expresión y composición II</i>	3
<i>Semiótica y estética</i>	2
<u>Tercer trimestre</u>	<u>11</u>
Técnica de danza III	4
Análisis de movimiento	4
<i>Taller de expresión y composición III</i>	3
<u>Cuarto trimestre</u>	<u>9</u>
Técnica de danza IV	4
<i>Voz y expresión teatral</i>	2
<i>Antropología de la danza</i>	3
<u>Quinto trimestre</u>	<u>9</u>
Técnica de danza V	4
<i>Montaje coreográfico I</i>	3
<i>Plástica escénica</i>	2
<u>Sexto trimestre</u>	<u>9</u>
Técnica de danza VI	4
<i>Montaje coreográfico II</i>	3
<i>Diseño de iluminación</i>	2
<i>Total de créditos de la Maestría</i>	<u>62</u>

ANEXO A.2

**PLAN DE ESTUDIOS DE LA MAESTRÍA EN DANZA
EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL
(en *Itálica* los cursos del énfasis en Formación Dancística)**

NOMBRE DEL CURSO	CRÉDITOS
<u>Primer trimestre</u>	<u>13</u>
Técnica de danza I	4
Kinesiología	3
<i>Teoría y prácticas de las técnicas I</i>	3
<i>Estrategias de enseñanza aprendizaje</i>	3
<u>Segundo trimestre</u>	<u>12</u>
Técnica de danza II	4
Biomecánica	3
<i>Teoría y prácticas de las técnicas II</i>	3
Psicología de la danza	2
<u>Tercer trimestre</u>	<u>11</u>
Técnica de danza III	4
Análisis de movimiento	4
<i>Teoría y prácticas de las técnicas III</i>	3
<u>Cuarto trimestre</u>	<u>10</u>
Técnica de danza IV	4
<i>Desarrollo corporal y diversidad</i>	3
<i>Antropología de la danza</i>	3
<u>Quinto trimestre</u>	<u>9</u>
Técnica de danza V	4
<i>Técnica aplicada I</i>	3
<i>Danza terapia</i>	2
<u>Sexto trimestre</u>	<u>7</u>
Técnica de danza VI	4
<i>Técnica aplicada II</i>	3
<i>Total de créditos de la Maestría</i>	<u>62</u>

NOTA

ANEXO B

**PROGRAMAS DE LOS CURSOS DE LA MAESTRÍA EN DANZA
EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL**

ANEXO B

PROGRAMAS DE LOS CURSOS DE LA MAESTRÍA EN DANZA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL

Nombre del curso: **TÉCNICAS DE DANZA I**

Número de créditos: **4**

Descripción del curso:

Es un curso trimestral de nivel avanzado en las técnicas de Ballet Clásico y de Danza Contemporánea. Se imparte mediante dos clases de Ballet Clásico y tres clases de Danza Contemporánea a la semana, en sesiones de dos horas cada una. El curso es impartido por dos profesores, uno especialista en la danza clásica y otro en la danza contemporánea.

Contenido:

A. Técnica de Ballet Clásico

Con el aprendizaje de los pasos descritos en el Programa de Ballet Clásico de la UNA correspondientes al nivel avanzado, el estudiante practica su técnica y aplica sus conocimientos implícitos en el vocabulario de pasos que se desarrolla como parte del contenido del curso. Durante el proceso de aprendizaje y asimilación, el estudiante ampliará su lenguaje corporal y sus habilidades psicomotoras mediante las siguientes

Contenido:

- Ejercicios en la barra: tendu, demi plié, grand plié, jetté, rond de jambe, fondu. petite battement entre otros pasos que conforman la estructura de la clase de ballet.
- Ejercicios en el centro incluyendo adagio y allegro
- Técnica de la pirouette
- Equilibrio en media punta en las grandes poses.
- Grand adagio en grados de complicación ascendente

B. Técnica de Danza Contemporánea

Los estudiantes profundizan su sensibilidad con respecto al movimiento, logrando clara conciencia de las sensaciones motrices en combinación con las que surgen de la interacción del esfuerzo y el cuerpo en el espacio. Procura perfeccionar el conocimiento de la organización y el sentido de la cualidad de las unidades de movimiento. Logra acciones físicas claramente impresas (específicas) y obtiene una experiencia psicofísica óptima del movimiento. Se refinan los sentidos: kinestéticos, auditivos y visuales.

Contenido:

1. Relación cuerpo-gravedad.
2. Relación cuerpo-espacio.
3. Colocación central del cuerpo.
4. Movimientos del tronco:
 - Curvas o contracciones
 - Arcos hacia atrás
 - Tensiones y arcos laterales
 - Tensiones y desplomes
 - Caídas y recuperaciones
5. Trabajo de pies y piernas en posiciones abiertas y cerradas.
6. Trabajo de brazos.
7. Movimiento aislado de distintas partes del cuerpo.
8. Saltos y brincos.
9. Caídas y bajadas.

Bibliografía:

- Gutiérrez, Elena. Traducción del Plan de Trabajo Individual. Escuelas Coreográficas de la Unión Soviética. Universidad Nacional. 1993.
- Howard, David. Ballet class for beginners. VHS, Kultur 1986.
- Limón, Jose y Sokolow, Anna y otros. Seven Statements of Belief. Selma Jeanne Cohen. Wesleyan University Press, 1966.
- Penrod, James , Plastino Gudde, Janice. The Dancer prepares. Mayfield Publishing Company. 1980
- Horst, L. and Russell C. Modern Dance Forms. Dance Horizons, New York. 1961.
- Wigman, M. The Language of Dance. Mcdonald and Evans, London. 1966.
- Spurgeon, D. Dance Moves-From Improvisation to Dance. HBJ Publishers. 1991.
- El Ballet. Guía Ilustrada para el Aprendizaje. Londres: De Royal Academy of Dancing. 1987
- Enciclopedia del Ballet. México Aguilar. 1978.

Nombre del curso: **TÉCNICAS DE DANZA II**

Número de créditos: **4**

Descripción del curso:

Este es un curso trimestral de nivel avanzado en las Técnicas de Ballet Clásico y Danza Contemporánea. Se imparte mediante dos clases de técnica de Ballet Clásico y tres clases de técnica de Danza Contemporánea durante la semana en sesiones de dos horas cada una. El curso es impartido por dos profesores, uno especialista de Ballet Clásico y otro en Danza Contemporánea. La evaluación del estudiante se realiza sumando la calificación de ambos profesores quienes comparten el curso.

Contenido:

A. Técnica de Ballet Clásico:

Con el aprendizaje de los pasos descritos en el Programa de Ballet Clásico de la Escuela de Danza UNA correspondientes al nivel avanzado, el estudiante profundiza sus conocimientos y su técnica en relación con las piruetes y tours en grandes poses. Los adagios se complican con cambios de ritmo en su ejecución. Se dominan los grandes saltos con variaciones en la diagonal. Las Contenido de Ballet Clásico que se utiliza que se utilizan para este nivel son:

- Precisión en la ejecución de los movimientos: vocabulario del ballet.
- Enriquecimiento de las cualidades dinámicas
- Fortalecimiento del potencial físico y de los recursos expresivos
- Manejo del Grand Adagio
- Fortalecimiento de la técnica de giros en todas las posiciones
- Manejo del salto pequeño a gran velocidad
- Desarrollo de las grandes variaciones en la diagonal que incluyen grandes saltos
- Desarrollo de los potenciales expresivos del movimiento

B. Técnica de Danza Contemporánea

Los estudiantes profundizan sus conocimientos para ampliar su dominio técnico y alcanzar claridad, soltura, expresión y precisión mediante ejercicios y frases de movimiento de mayor complejidad que le permite adquirir mayor resistencia, armonía y versatilidad. El curso continuará profundizando en el desarrollo del vocabulario de clase que contiene los siguientes aspectos:

1. Relación cuerpo-gravedad
2. Relación cuerpo-espacio
3. Colocación central del cuerpo
4. Movimientos del tronco: individuales o en combinación
 - Curvas o contracciones mediante la ejecución de frases de movimiento más complejas.
 - Arcos hacia atrás y arcos laterales mediante la ejecución de frases de movimiento más complejas.
 - Tensiones y desplomes enfocados en el uso del peso del cuerpo que requiere una mayor resistencia corporal.
 - Caídas y recuperaciones que se aplican a las frases de movimiento que se construyen en los puntos señalados anteriormente.

Mediante secuencias de movimiento nuevas se continua profundizando en:

5. Trabajo de pies y piernas en posiciones abiertas y cerradas
6. Trabajo de brazos
7. Movimiento aislado de distintas partes del cuerpo
8. Saltos y brincos
9. Caídas y bajadas
10. Frases de movimiento con base a aspectos anteriormente enumerados que

con sus respectivas dinámicas y cualidades, se interpretan personal y creativamente.

Bibliografía:

- Gutiérrez, Elena. Traducción del plan de trabajo individual. Escuelas coreográficas de la Unión soviética. Universidad Nacional. 1993.
- Martins, Peter. The New York City Ballet Workout. William Morrow. 1997
- Schorer, Sucki. On Balanchine Technique. Russell Lee. 1999
- Limón, José y Sokolow, Anna y otros. Seven Statements of Belief. Selma Cohen. Wesleyan University Press, 1966.
- Horst. L. and Russell C. Modern Dance Forms. Dance Horizons, New York. 1961.
- Wigman M. The Language of Dance. McDonald and Evans, London. 1966.
- Spurgeon, D. Dance Moves-From Improvisation to Dance. HBJ Publishers. 1991
- James Penrod / Janice Gudde Plastino. The dancer prepares. Mayfield Publishing Company. 1980.
- El ballet. Guía Ilustrada para el Aprendizaje. Londres. Royal Academy of Dancing. 1987.
- Enciclopedia del Ballet. México, Aguilar. 1978.

Nombre del curso: TÉCNICAS DE DANZA III

Número de créditos: 4

Descripción:

Este es un curso de nivel avanzado en las Técnicas de Ballet Clásico y Danza Contemporánea que se imparte mediante dos clases de Ballet Clásico y tres clases de Danza Contemporánea a la semana, en sesiones de dos horas cada una. El curso es impartido por dos profesores, uno especialista en Danza Clásica y otro en Danza Contemporánea.

Contenido:

A. Técnica de Ballet Clásico

Con el aprendizaje de los pasos descritos en el programa de Ballet Clásico de la Escuela de Danza UNA, correspondiente al nivel avanzado, el estudiante continúa profundizando sus conocimientos y fortaleciendo su técnica. Se progresa en el desarrollo de los adagios, los grandes saltos y variaciones en la diagonal en donde se conjuga el vocabulario del Ballet que se ha estudiado y practicado en los trimestres anteriores.

1. Ejecución de los ejercicios en forma en el centro en forma tournant.
2. Dominio de la técnica de la pirueta.
3. Equilibrio en media punta en las grandes poses.
4. Adagio más complejo con nuevos pasos y cambios de ritmo.
5. Práctica de los tours en grandes poses.
6. Practica de las piruetas en la diagonal.
7. Estudio de las baterías
8. Ejecución de grandes saltos

B. Danza Contemporánea

Los estudiantes continúan profundizando sus conocimientos lo que les permitirá fortalecer su dominio técnico e interpretativo mediante la depuración de su ejecución técnica y su capacidad expresiva. En esta clase se conjugan las distintas frases de movimiento aprendidas, de las cuales se derivan otras secuencias más complejas que requieren ejecutarse con fluidez, coordinación, resistencia y armonía.

El curso continuará desarrollando las Contenido contenidas en el vocabulario del programa de Danza Contemporánea que implementa la escuela y según el estilo técnico del profesor:

1. Movimientos del tronco en combinación

- Curvas o contracciones mediante cambios de ritmo con secuencias de movimiento nuevas.
- Arcos hacia atrás, tensiones y arcos laterales que se agregan a las secuencias de movimiento anteriores.
- Tensiones y desplomes enfocados en el uso del peso del cuerpo ligados a distintas cualidades de movimiento.
- Caídas y recuperaciones que se aplican a las distintas secuencias de movimiento para lograr una o más secuencias largas que conforman una coreografía corta.
- Mediante las secuencias de movimiento nuevas se continua profundizando en los siguientes aspectos:
 - Trabajo de pies y piernas en posiciones abiertas y cerradas
 - Trabajo de brazos
 - Movimiento aislado de distintas partes del cuerpo
 - Saltos y brincos
 - Caídas y bajadas
 - Frases de movimiento con base en los aspectos anteriormente enumerados que con sus respectivas dinámicas y cualidades, se interpretan personal y creativamente.

Bibliografía:

Suki, Schorer. On Balanchine Technique. Russell Lee. 1999

Gutiérrez, Elena. Traducción del plan de trabajo individual. Escuelas coreográficas de la Unión soviética. Universidad Nacional. 1993

Martins, Peter. The New York City Ballet Workout. William Morrow. 1997

Limón, José, Sokolow, Anna y otros. Seven Statements of Belief. Selma Cohen. Wesleyan University Press. 1966.

Nombre del curso: TÉCNICAS DE DANZA IV

Número de créditos: 4

Descripción del curso:

Este es un curso trimestral de nivel avanzado en las Técnicas de Ballet Clásico y Danza Contemporánea que se imparte mediante dos clases de Ballet Clásico y tres clases

de Danza Contemporánea a la semana, en sesiones de dos horas cada una. El curso es impartido por dos profesores, uno especialista en Danza Clásica y otro en Danza Contemporánea.

Contenido:

A. Técnica de Ballet Clásico

Con el aprendizaje de los pasos descritos en el programa de Ballet Clásico de la Escuela de Danza UNA, correspondiente al nivel avanzado, el estudiante continúa profundizando sus conocimientos y fortaleciendo su técnica. Se progresa en el desarrollo de los adagios, los grandes saltos y variaciones en la diagonal en donde se conjuga el vocabulario del Ballet que se ha estudiado y practicado durante los cursos de Técnica de Danza I, II y III mediante las siguientes

Contenido:

1. Ejecución de los ejercicios en forma en el centro en forma tournant.con giros completos.
2. Técnica de la pirueta: múltiples giros
3. Equilibrio en media punta en las grandes poses
4. Adagio más complejo con nuevos pasos y cambios de ritmo
5. Práctica de los tours en grandes poses

C. Danza Contemporánea

Los estudiantes profundizarán sus conocimientos para consolidar su dominio técnico e interpretativo, mediante la limpieza de su ejecución técnica y su capacidad expresiva. En esta clase se conjugan distintas frases de movimiento de acuerdo al estudio técnico del profesor, de las cuales se derivan otras secuencias más complejas que requieren ejecutarse con óptima fluidez, coordinación, resistencia y armonía mediante las siguientes

Contenido:

1. Peso corporal como principio de movimiento
2. Cualidades de movimiento diversas en secuencias de movimiento de complejidad ascendente
3. El swing y péndulo en el movimiento

Bibliografía:

Gutiérrez Elena. Traducción del plan de trabajo individual. Escuelas coreográficas de la Unión Soviética. Universidad Nacional. 1993.

Horst. L. and Russell C. Modern Dance Forms. Dance Horizons, New York. 1961.

Wigman M. The Language of Dance. McDonald and Evans, London. 1966.

Spurgeon, D. Dance Moves-From Improvisation to Dance. HBJ Publishers. 1991

El Ballet. Guía Ilustrada para el Aprendizaje. Londres. Royal Academy of Dancing. 1987.

Enciclopedia del Ballet. México, Aguilar. 1978.

Nombre del curso: TÉCNICAS DE DANZA V

Número de créditos: 4

Descripción del curso:

Este es un curso de nivel avanzado en las Técnicas de Ballet Clásico y Danza Contemporánea que se imparte mediante dos clases de Ballet Clásico y tres clases de Danza Contemporánea a la semana, en sesiones de dos horas cada una. El curso es impartido por dos profesores, uno especialista en Danza Clásica y otro en Danza Contemporánea. La evaluación del estudiante se realiza sumando la nota de ambos profesores quienes comparten el curso.

Contenido:

A. Técnica de Ballet Clásico

Con el aprendizaje de los pasos descritos en el programa de Ballet Clásico de la Escuela de Danza UNA, correspondiente al nivel avanzado, el estudiante continúa profundizando sus conocimientos y fortaleciendo su técnica. Se progresa en el desarrollo de los adagios, los grandes saltos y variaciones en la diagonal en donde se conjuga el vocabulario del Ballet que se ha estudiado y practicado durante los cursos de Técnica de Danza I, II, III y IV. Las Contenido a desarrollar son:

1. Práctica de los tours en grandes poses
2. Práctica de las piruetas en la diagonal con giros múltiples
3. Práctica de las baterías
4. Ejecución de los grandes saltos
5. Eficacia en el movimiento
6. Conducción del cuerpo a través del espacio con mayor fluidez

B. Danza Contemporánea

Los estudiantes profundizarán sus conocimientos para consolidar su dominio técnico e interpretativo, mediante la limpieza de su ejecución técnica y su capacidad expresiva. En esta clase se conjugan distintas frases de movimiento de acuerdo al estudio técnico del profesor, de las cuales se derivan otras secuencias más complejas que requieren ejecutarse con óptima fluidez, coordinación, resistencia y armonía mediante las siguientes

Contenido:

1. La curva y la caída
2. Ejecución de las cuartas en caída y desplazamiento
3. Ritmo, velocidad y desarticulación en el movimiento secuencial
4. Combinación de los anteriores elementos en las diagonales.

Bibliografía:

Gutiérrez Elena. Traducción del plan de trabajo individual. Escuelas coreográficas de la Unión Soviética. Universidad Nacional. 1993

Dyer, Carlos, Balanchine, George. The Classical Ballet. Basic Technique and Terminology. University Press of Gainesville. 1998.

Schorer, Suki On Balanchine Technique. Russell Lee. 1999.

Limón, José, Sokolow, Anna y otros. Seven Statements of Belief. Selma Cohen. Wesleyan University Press, 1966.

Horst. L. and Russell C. Modern Dance Forms. Dance Horizons, New York. 1961.

Wigman M. The Language of Dance. McDonald and evans, London. 1966.

Spurgeon, D. Dance Moves-From Improvisation to Dance. HBJ Publishers. 1991
El Ballet. Guía Ilustrada para el Aprendizaje. Londres. Royal Academy of Dancing. 1987.
Enciclopedia del Ballet. México, Aguilar. 1978.

Nombre del curso: TÉCNICAS DE DANZA VI

Número de créditos: 4

Descripción del curso:

Este es un curso de nivel avanzado en las Técnicas de Ballet Clásico y Danza Contemporánea que se imparte mediante dos clases de Ballet Clásico y tres clases de Danza Contemporánea a la semana, en sesiones de dos horas cada una. El curso es impartido por dos profesores, uno especialista en Danza Clásica y otro en Danza Contemporánea. La evaluación del estudiante se realiza sumando la nota de ambos profesores quienes comparten el curso.

Contenido:

A. Técnica de Ballet Clásico

Con el aprendizaje de los pasos descritos en el programa de Ballet Clásico de la Escuela de Danza UNA, correspondiente al nivel avanzado, el estudiante continúa profundizando sus conocimientos y fortaleciendo su técnica. Se progresa en el desarrollo de los adagios, los grandes saltos y variaciones en la diagonal en donde se conjugan todas las Contenido y el vocabulario del Ballet que se ha estudiado y practicado durante los cursos de Técnica de Danza I, II, III, IV y V. Las Contenido son:

1. Ejecución interpretativa
2. Técnica de la pirueta
3. Grand adagio
4. Allegro
5. Grandes saltos
6. Práctica de las piruetas en la diagonal con giros múltiples
7. Baterías
8. Eficacia en el movimiento
9. Conducción del cuerpo a través del espacio con mayor fluidez

B. Danza Contemporánea

Los estudiantes profundizarán sus conocimientos para consolidar su dominio técnico e interpretativo, mediante la limpieza de su ejecución técnica y su capacidad expresiva. En esta clase se conjugan distintas frases de movimiento de acuerdo al estudio técnico del profesor, de las cuales se derivan otras secuencias más complejas que requieren ejecutarse con óptima fluidez, coordinación, resistencia y armonía mediante las siguientes Contenido:

1. Peso corporal como principio de movimiento aplicado a un desarrollo de la clase en donde el bailarín exprese sus capacidades interpretativas a su máxima expresión.
2. Cualidades de movimiento diversas en secuencias de movimiento de complejidad

ascendente a través de las cuales el bailarín demuestre limpieza en el dominio de sus habilidades técnicas y la óptima coordinación en el desenvolvimiento dancístico.

3. El swing y péndulo en el movimiento aplicado en la integración de todos los elementos anteriormente citados.
4. La curva y la caída aplicadas en relación con todos los elementos anteriormente citados.
5. Ejecución de las cuartas en caída y desplazamiento aplicadas a todo el material de clase acumulado.
6. Ritmo, velocidad y desarticulación en el movimiento secuencial como vehículos para el logro óptimo desarrollo interpretativo del bailarín.

Bibliografía:

Gutiérrez Elena. Traducción del plan de trabajo individual. Escuelas coreográficas de la Unión soviética. Universidad Nacional. 1993

Dyer, Carlos, y Balanchine George. The Classical Ballet. Basic Technique and Terminology. University Press of Gainesville. 1998.

Schorer, Suki. On Balanchine Technique. Russell Lee. 1999.

Limón, José, Sokolow, Anna y otros. Seven Statements of Belief. Selma Cohen. Wesleyan University Press. 1966.

Horst. L. and Russell C. Modern Dance Forms. Dance Horizons, New York. 1961.

Wigman, M. The Language of Dance. McDonald and Evans, London. 1966.

Spurgeon, D. Dance Moves-From Improvisation to Dance. HBJ Publishers. 1991

Nombre del curso: KINESIOLOGÍA

Número de créditos: 3

Descripción:

Este curso describe, explica y revisa la más reciente investigación, científica sobre los principios y métodos de la anatomía aplicados al estudio del movimiento del cuerpo humano, teniendo en cuenta las peculiaridades y consecuencias del movimiento y del entrenamiento físico. Adicionalmente se estudia el efecto del medio ambiente y otros factores que afectan el rendimiento físico desde una perspectiva Bio-Kinesiológica. A través del curso el estudiante tendrá vivencias prácticas donde podrá observar y evaluar la respuesta y adaptación del cuerpo al movimiento humano, aprovechándose la ocasión para que se familiarice con nuevas técnicas de evaluación. Con los conocimientos y experiencias adquiridas en este curso, el estudiante se actualizará en esta importante ciencia teniendo las bases para entender mejor los fundamentos kinesiológicos y artísticos de la Danza.

Contenido:

1. Kinesiología

- Planos del movimiento humano
- Ejes de movimiento humano
- Concepto de articulación
- Tipos de articulaciones

- Terminología de movimiento articular
- Tejido muscular
- Origen e inserción muscular
- Músculo antagonista, agonista, fijador, etc.

2. Estructuras articulares del cuerpo (estructuras que componen las articulaciones o áreas articulares y los músculos que las mueven y ejemplos de sus movimientos):

- Cuello
- Hombro
- Codo
- Muñeca
- Cintura
- Cadera
- Rodilla
- Tobillo

3. Descripción y evaluación del movimiento humano:

Principios y evaluación de la postura humana, tonicidad muscular, posiciones estáticas y de trabajo.

Bibliografía:

Aguado, X. Eficacia y Técnica Deportiva. Análisis del Movimiento Humano. De. INDE. Barcelona, España. 1983.

Brul, E. ¿Por qué Biomecánica? De. Continental. México. 1975.

Ballesteros, A. Conozca su cuerpo "Aparato locomotor del tren inferior". Madrid, España. Campomanes Libros S.L. 1993.

Donski, D. Biomecánica de los Ejercicios Físicos. De. La Habana: Pueblo y Educación. 1988.

Radin, Erick Biomecánica Práctica en Ortopedia. De. Limusa. México. 1981

Gorrotxategi, A. y Aranzabal, P. El Movimiento Humano. De. Gymos. Madrid. España. 1996.

Hernández, C. Roberto. Morfología Funcional Deportiva. Sistema Locomotor. Ed. Científico Técnico, La Habana. Cuba. 1986

Luttgens, K. y Wells, K. Kinesiología, Bases Científicas del Movimiento Humano.

Ed. Augusto E. Pila Teleña, 7°. Edición, Madrid, España. 1982

Rasch, J. Philip. Kinesiology and Applied Anatomy. De, Lea & Febiger, Philadelphia. 1989.

Tortora, G. y Grabowsky, S. Principios de Anatomía y Fisiología. Ed. Harcourt Brace. Madrid. España. 1998.

Revistas de publicación periódica que se encuentran en la biblioteca "Prof. Clemencia Conejo" en las Escuela de Ciencias del Deporte:

Revista Española de Medicina de la Educación Física y el Deporte.

Educación Física y Deporte

Archivos de Medicina del Deporte

Medicine and Science in Sport and Exercise

Research Quaterly for Exercise and Sport.

American Journal of Sport Medicine

Journal of Motor Behavior.

Nombre del curso: BIOMECÁNICA

Número de créditos: 3

Descripción:

Este curso describe y explica los principios y métodos de la mecánica y anatomía aplicados al estudio del movimiento de los seres humanos, teniendo en cuenta las peculiaridades y consecuencias del movimiento con fines artísticos. A través del curso el estudiante tendrá vivencias prácticas donde podrá observar y evaluar la respuesta y adaptación del cuerpo al movimiento humano, aprovechándose la ocasión para que conozca y se familiarice con nuevas técnicas. El estudiante se actualizará en esta importante ciencia teniendo las bases para entender mejor no solo aspectos mecánicos, sino fenómenos estudiados para otras ciencias del movimiento humano.

Contenido:

1. Biomecánica

- Palancas y poleas en el cuerpo humano
- Vectores
- Leyes de Newton
- Cadenas biocinemáticas
- Principios del movimiento humano

2. Análisis físico del movimiento

- Movimiento en una dimensión
- Movimiento en dos dimensiones
- Movimiento rotacional

3. Trabajo, potencia y energía

Bibliografía:

- Aguado, X. Eficacia y Técnica Deportiva. Análisis del Movimiento Humano. De INDE. Barcelona, España. 1983
- Brul, E. ¿Por qué Biomecánica? De Continental. México. 1975.
- Ballesteros, A. Conozca su cuerpo "Aparato locomotor del tren inferior". Madrid, España. Campomanes Libros S.L. 1993.
- Donski, D. Biomecánica de los Ejercicios Físicos. De La Habana: Pueblo y Educación. 1988.
- Radin, Erick. Biomécanica Práctica en Ortopedia. De. Limusa. México. 1981.
- Gorrotxategi, A. y Aranzabal, P. El Movimiento Humano. De. Gymos. Madrid, España. 1996.
- Hernández, C. Roberto. Morfología Funcional Deportiva. Sistema Locomotor. Ed. Científico Técnico, La Habana, Cuba. 1986
- Luttgens, K. y Wells, K. Kinesiología, Bases Científicas del Movimiento Humano. Ed. Augusto E. Pila Teleña, 7°. Edición Madrid, España. 1982
- Rasch, J. Philip. Kinesiology and Applied Anatomy. De, Lea & Febiger, Philadelphia.
- Tortora, G. y Grabowsky, S. Principios de Anatomía y Fisiología. Ed. Harcourt Brace. Madrid. España. 1998.

Revista Española de Medicina de la Educación Física y el Deporte
Educación Física y Deporte
Archivos de Medicina del Deporte
Research Quaterly for Exercise and Sport
American Journal of Sport Medicine
Journal of Motor Behavior
Revista Española de Medicina de la Educación Física y el Deporte.
Educación Física y Deporte

Nombre del curso: ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO

Número de créditos: 4

Descripción del curso:

El "Análisis del Movimiento", es un curso teórico-práctico que estudia la técnica, la Eukenética y la Coreútica del movimiento, según el Método Joss-Leeder, entendiéndose como movimiento la descarga de energía a través de una respuesta muscular que responde a su vez a una motivación y que se proyecta en el espacio y en el tiempo. Durante el curso se estudian las teorías de Rudolph Laban y sus implicaciones para el desarrollo de la disciplina, mediante prácticas de improvisación y sesiones de análisis conceptual.

Contenido:

1. Principios del movimiento

- a. Tensión y relajación
- b. Peso y fuerza
- c. Ritmos básicos del movimiento: inicial, terminal, transicional
- d. Fluído y guiado

2. Técnica

- a. Posiciones de los pies
- b. Soporte y gesto
- c. Niveles: alto, medio, bajo
- d. Cambios de peso
- e. Puntos de partida
- f. Contracciones e inclinaciones
- g. Swing
- h. Giros y cálidas
- i. Economía de esfuerzo

3. Dinámicas

- a. Energía: fuerte-liviano
- b. Diseño: central-periférico
- c. Velocidad: rápido-lento
- d. Cualidades de movimiento
- e. Tensión: simple, simultánea y doble.

4. Diseño y dirección

- a. Tres dimensiones: alto-bajo, ancho-angosto y delante-atrás
- b. Significado expresivo de las tres dimensiones

- c. Diseños básicos: Droit, Ouvert, Tortille, Rond
- d. Planos: frontal, sagital y horizontal
- f. Diagonales del espacio
- g. Tiempo, ritmo
- h. Combinación de los aspectos anteriores

5. Improvisación y composición:

- a. Estímulos para improvisación: audible, visual, táctil, literaria
- b. Composición coreográfica: escogencia del tema, uso de la música y formaciones básicas.

Bibliografía:

Kepes, G. Module Symmetry and Proportion. Braziller, 1996
 Winearls, J. Modern Dance, The Jooss-Leeder Method. Adams and Black, London. 1968
 Laban, Rudolf. Principles of Dance and Movement. Macdonald and Evans, 1975.
 Laban, Rudolf. Choreoutics. Mcdonald and Evans. 1966.
 Laban, Rudolf. Effort. Macdonald and Evans. 1974.
 Preston-Dunlop, Valerie. A Handbook for Dance in Education. Longman, 1980.
 Cohan, Robert. The dance Workshop. A guide to the Fundamentals of Movement.
 Simon & Schuter, Inc. New York. 1986.

Nombre del curso: ANTROPOLOGÍA DE LA DANZA

Número de créditos: 3

Descripción del curso:

Este curso ofrece al estudiante el instrumental conceptual y metodológico para que analice las distintas manifestaciones de la danza, en diversos contextos culturales a partir de la disciplina antropológica.

Contenido:

1. La antropología como ciencia de la Diversidad Cultural Humana
2. Cultura y comunicación
 1. La construcción sociocultural del cuerpo
 2. Sistemas de identidades, creencias y representaciones
 3. La función social de la danza
 4. Antropología de la danza

Bibliografía:

Miller, Daniel. Social and Cultural Antropology: Cultural Forms. Oxford Press. 1993
 Ness, Sally Ann. Body Movement and Culture: Kinesthetic and Visual Symbolism in Philippine Community. University of Pennsylvania. 1992
 Spradley, James P. The Cultural Experience: Ethnography in Complex Society. Waveland Press. 1998
 Taylor, Margaret. Time to dance: Symbolic Movement in Worship. Oxfor Press. 1998
 Highwater, Jamake. Dance Rituals of Experience. Oxford University Press. 1996
 Tax, Sol. Antropología: Una Nueva Visión. Aldine Publishing Company. 1964

CURSOS ÉNFASIS EN COREOGRAFIA

Nombre del curso: TALLER DE EXPRESIÓN Y COMPOSICIÓN I

Número de créditos: 3

Descripción del curso:

El curso es teórico-práctico y se imparte durante el primer trimestre dos veces a la semana en sesiones de dos horas cada una. Este curso junto a las clases de técnica de danza capacita al estudiante para desarrollar su potencialidades coreográficas mediante tareas prácticas en donde se estudian los principios fundamentales de la composición. El profesor guía los trabajos individuales que se analizan en grupo mediante la constante interacción de criterios entre él como orientador del proceso creativo y el estudiante que lo construye.

Contenido:

1. Motivación Contenido y su desarrollo en el espacio y en el tiempo.
2. Contenido y forma
3. Fundamentos de la composición, unidad y contraste
4. Creatividad: desarrollo de la capacidad creadora

Bibliografía:

Coleman, Daniel El Espíritu Creativo. Javier Vergara. Editor. 2000.
Cunnigham, Merce. Dancer and the Dance. Marion Boyards. 1991
Ellfeldt, Louis. A Prime for Choreographers. Waveland Press. 1998.
Smith-Autard, JacquelineM. Dance Composition. A & C Black Limited. 1992.
Humphrey, Doris. El Arte de Crear Danzas. Ed. La Habana. 1962
Von Laban, Rudolf. Danza Educativa Moderna. 1975
Winearls, Jane. Modern Dance the Jooss-Leeder Method. Adams and Black. 1968.
Blom, Lynne Anne, Chaplin Tarin. The Intimate Act of Choreography. University of Pittsburgh Press. 1986.

Nombre del curso: TALLER DE EXPRESIÓN Y COMPOSICIÓN II

Número de créditos: 3

Descripción del curso:

El curso es teórico-práctico y se imparte en el segundo trimestre durante dos veces a la semana en sesiones de dos horas cada una. Este curso junto a las clases de técnica de danza contemporánea y de otras materias, capacita al estudiante para desarrollar su potencialidades coreográficas mediante tareas prácticas en donde se analizan los principios fundamentales de la composición y se aplican los conocimientos teóricos. El profesor guía los trabajos individuales que se analizan en grupo mediante la constante interacción de criterios entre él como orientador del proceso creativo y el estudiante que lo construye.

Contenido:

A. Significados asociativos de las formas:

1. tensión-relajación
2. fuerza de gravedad
3. punto de partida
4. trayectoria
5. direcciones
6. planos
7. dinámica
8. volumen
9. ritmo

Bibliografía:

Copeland, Roger, Cohen. Marshall. What is Dance? Oxford University Press, Inc. London. 1983.

Turner, Margery J. Approaches to Nonliteral Choreography. University of Pittsburgh Press. 1979.

Coleman, Daniel. El Espíritu Creativo. Javier Vergara. Editor. 2000.

Humphrey, Doris. El Arte de Crear Danzas. Ed. La Habana. 1962

Von Laban, Rudolf. Danza Creativa Moderna. 1975

Winearls, Jane. Modern Dance the Jooss-Leeder Method. Adams and Black. 1968.

Smith-Autard, Jacqueline M. Dance Composition. A & C Black Limited. 1992.

Nombre del curso: TALLER DE EXPRESIÓN Y COMPOSICIÓN III

Número de créditos: 3

Descripción del curso:

El curso es teórico-práctico y se imparte en el tercer trimestre durante dos veces a la semana en sesiones de dos horas cada una. Este curso junto a las clases de técnica de danza capacita al estudiante para desarrollar sus potencialidades coreográficas mediante tareas prácticas en donde se analizan los principios fundamentales de la composición y se aplican los conocimientos teóricos. El profesor guía los trabajos individuales que se analizan en grupo mediante la constante interacción de criterios entre él como orientador del proceso creativo y el estudiante que lo construye.

Contenido:

Lenguaje metafórico

Exploración de las formas y sus significados

Análisis de obras coreográficas

El intérprete

El espacio escénico

Recursos audiovisuales

La interdisciplinariedad de la danza

8. Conocimiento en forma teórica y práctica de determinados lenguajes coreográficos

y en su interrelación "contenido y forma".

9. Práctica de distintos estilos coreográficos: Graham, Nikolais, Limón
10. Análisis de estilos individuales de coreógrafos nacionales y otros latinoamericanos.

Bibliografía:

- Bremser, Martha. Fifty Contemporary Choreographers. Routledge. 1999.
- Cerny, Sandra. Choreography: A Basic Approach Using Improvisation. Human Kinetics. University of Pittsburg Press. 1997.
- Steinman, Louis The Knowing Body: The Artist as a Story Teller in Contemporary Performance. North Atlantic Books. 1995
- Schneider, Rebecca. The Explicit Body in Performance. Routledge. 1997.
- Von Laban, Rudolf. Danza Creativa Moderna. Macdonald & Evans. 1975
- Winearls, Jane. Modern Dance the Jooss-Leeder Method. Adams and Black. 1968.
- Smith-Autard, Jacqueline M. Dance Composition. A & C Black Limited. 1992.
- De Mille, Agnes The Life and Work of Martha Graham. Random House Inc. New York. 1991.

Nombre del curso: MÚSICA Y MOVIMIENTO

Número de créditos: 2

Descripción del curso:

Curso colectivo concebido para ampliar los conocimientos de los estudiantes de la maestría en danza, sobre procesos de contrucción musical, ritmología, estilos musicales y su relación con las artes escénicas, así como apreciación analítica de la música, todo un enfoque dirigido a la creación coreográfica. Se desarrolla el curso por medio de audiciones, lecturas, reportes valorativos y exposiciones.

Contenido:

1. Parámetros de la música y su relación con las artes escénicas.
1. Concepto y estructuras de forma musical.
2. Ritmología
3. Melodía, frase y movimiento como recursos de organización y expresión
4. Aspectos generales de estructura y postura musical

Bibliografía:

- Freeman, Julian. Arte: A Simple Vista. Madrid. Ediciones Celeste. 1998.
- Domínguez Casas, Rafael. Próximo Oriente. Madrid. Grupo 205. 1999.
- Salazar, Adolfo. La música como proceso histórico de su invención. México. Editorial Fondo de Cultura Económica. 1978.
- Thurston, Dart. Interpretación de la música. Argentina. Editorial Víctor Lerú S.A.. 1978.
- UNESCO. América Latina en su Música. México. Editorial UNESCO, Siglo XXI Editores. 1977.

Nombre del curso: SEMIÓTICA

Número de créditos: 2

Descripción:

Con el desarrollo de la danza del siglo XX los conocimientos técnicos y las teorías coreográficas requieren profundizar la comprensión de las potencialidades del movimiento y de su significado. La danza, como uno de los medios de expresión y comunicación artística de nuestro tiempo, ha planteado inquietudes y búsquedas sobre su naturaleza semántica. Se ha vuelto necesaria, entonces, un estudio de danza desde una perspectiva semiótica, de teoría de su código y producción de sentido. Una aproximación semiótica a la danza como objeto semiótico presupone el estudio de algunos factores a ella relacionados como una semiótica del cuerpo, del espacio, del texto dramático, del vestuario, de la iluminación, etc. Dentro de este contexto se ubica y sobresale un nuevo planteamiento de análisis del sentido de la danza, vuelto a integrar al cuerpo de la teoría de los signos manifestaciones operantes alrededor de los más recientes aportes de la semiótica del espectáculo.

Contenido:

1. Aproximación a la definición de semiótica

El signo verbal y no-verbal

El texto, teoría de la notación

Semiótica de las pasiones

1. Elementos de semiótica:

- El objeto de la danza
- El discurso de la danza
- Texto y representación
- Modela actancial en danza
- El personaje-interprete
- Danza y espacio
- Danza y tiempo

Bibliografía:

Calabrese, Omar (curador), L' età neobarocca, Laterza, Roma, 1987. Trad. Español, La era noebarocca, Cátedra. 1999.

Eco, Umberto. Trattato di semiotica generale, Bompiani, Milán. 1975. Trad. Español: Lumen. 1981.

Greimas, Algidas J. Courtés, Julien. Semiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, Hachette, 1979. Trad. Español: Semiótica, Gredos, 1990.

Greimas, Algidas Julien, Du Sens. Seuil, París. 1970. Trad. Español: En torno al sentido. Fragua. 1973.

Greimas, Algidas J. Fontaniel, Jacques. Sémiotique des passions. Des états de choses aux états d'aime. París: Seuil, 1991. Trad. Español: Semiótica de las pasiones. De los estados de cosas a los estados de ánimo, Madrid: Siglo XXI. 1994.

Morris, Charles. Fundamentos de la teoría de los signos. Madrid: Paidós. 1985.

Natiez, Jean-Jacques. Musicologie générale et sémiologie. Christian Bourgois. París. 1987.

Pavis, Patricia. Dictionnaire du Théâtre. Termes et concepts de l'analyse théâtrale.

- Sociales, París. 1980. Trad español: Diccionario del teatro, dramaturgia, estética, semiología, Paidós. 1980.
- Peirce, Charles, Sanders. Collected Papers. Harvard University. Cambridge. 1931.
- Squicciarino, Nicola. Il vestito parla: considerazioni psicologiche sull' abbigliamento, Armando, Roma. 1986. Trad. Español: El vestido habla, Cátedra. 1990.
- Ubersfeld, Anne. Lire le théâtre. Sociales. París. 1977. Trad. Español. Semiótica teatral. Madrid: Cátedra. 1989.
- Vasiliev, Meyerhold. Textos teóricos I, II. Edición Alberto Corazón. Madrid. 1972.

Nombre del curso: ESTÉTICA

Número de créditos: 2

Descripción:

El curso intenta comprender los problemas teóricos suscitados por esta específica práctica artística, al combinar una somera visión histórica de las principales posiciones estéticas producidas en occidente con una reflexión centrada en problemas relevantes para el medio de la danza.

Contenido:

1. Origen de la estética moderna de la danza
2. La estética empirista y neo-clásica de la danza
3. Ilustración y enciclopedismo
4. Estética e historiografía
5. Estética y crítica de la danza
6. Estética idealista y romántica de la danza
7. Arte y lenguaje dancístico
8. Teorías del arte de la danza
9. Estética formalista
10. Estética estructuralista
11. Estética semiológica
12. Estética y danza

Bibliografía:

- Barilli, Renato (curador). Estética e societa tecnologica. Il Mulino, Boloña. 1976.
- Bense, Max. Aesthetica. Agis-Verlag GmbH, Baden. 1965. Trad. It Estética. Bompiani. Milán. 1974.
- Bozal, Valeriano (curador). Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas. Vol. I-II. Visor. Barcelona. 1996.
- Calabrese, Omar. Il linguaggio del arte, Bompiani. Milán. 1985. Trad. Español: El lenguaje del arte. Paidós. 1995.
- Francastel, Pierre, Peinture et société. Naissance du destruction d' un espace plastique. De la Renaissance au Cubisme. Audin, Lyon. 1951. Trad. it. Lo spazio figurativo dal Rinascimento al Cubismo. Einaudi. 1957.
- Gombrich, Ernst H. Norm and Form. Phaidon, London. 1966. Trad it. Norma e Forma. Einaudi. Turin. 1973.
- Goodman, Nelson. Lenguages of Art. Bobbs-Merrill Company. 1968. Trad it. I linguaggi

dell'arte. Il Saggiatore. Milán. 1976.
Lotman, Jurij M. La semiosfera I. Cátedra. Madrid. 1996.
Lotman, Jurij M. La semiosfera II. Cátedra. Madrid. 1998.
Lotman, Jurij M. La semiosfera III. Cátedra. Madrid. 2000.
Mukarovsky, Jan. Studie z estetiky. Odeon. Praha. 1966. Trad it. Il significato dell'estetica. Einaudi. Turín. 1973.
Panofsky, Erwin. Idea. Ein Beitrag zur Begriffsgeschichte der altern Kunsttheorie. G.B. Taubner. Leipzig-Berlin. 1924. Trad it. Idea, La Nuova Italia. Florencia. 1973.

Nombre del curso: VOZ Y EXPRESIÓN TEATRAL

Número de créditos: 2

Descripción:

Este curso tiene como propósito entrenar al estudiante en el desarrollo de la voz hablada en el ámbito escénico. La práctica estará centrada mediante ejercicios de relajación, respiración, y postura.

Contenido:

1. La columna vertebral y respiración. Alineación postural, relajación física activa, energía y economía física. Respiración y relajación.
2. La respiración. El apoyo de la respiración. Las necesidades físicas de la respiración efectiva y libre. Respiración baja.
3. Respiración y sonido. El canal del sonido. La aproximación al sonido desde una respiración libre. El "centro" de la respiración y de los impulsos del sonido.
4. Vibraciones y resonancia. Aproximación al sonido. Los resonadores. La liberación de la resonancia y las vibraciones. La conexión mente-sonido. La necesidad y el impulso para comunicar la colocación del sonido vs. liberación del sonido. Esfuerzo vs "relajación" del sonido.

Bibliografía:

Berry, Cecily. Voice and the Actor. Virgin. London. 2000.
Berry, Cecily. The actor and the text. Aplause Books. New York. 1992
Grotowsky, Jersy. Técnica de la voz. Mascara: 182-2001. (Fotocopias sin datos).
Linklater, Kristin. Freeing the natural voice. Drama Books. New York. 1976.
Monroy Bautista, Fidel y Marcela Ruiz Lugo. Desarrollo profesional de la voz. Entrenamiento y preparación para actores, cantantes, oradores. (Fotocopias sin datos)

Nombre del curso: MONTAJE COREOGRÁFICO I

Número de créditos: 3

Descripción del curso:

Es un curso en el cual el estudiante utiliza la experiencia obtenida hasta este nivel en el área de la composición coreográfica. Es aquí donde el estudiante aplica sus

conocimientos teóricos y cristaliza su experiencia coreográfica e interpretativa, mediante la creación de una coreografía que concluye con una presentación escénica en el curso de Montaje Coreográfico II. El estudiante debe sistematizar los objetivos y alcances de su trabajo mediante una bitácora que describa el proceso creativo del mismo.

Contenido:

1. Definición de la Contenido, la estructuración y la música de su propuesta dancística.
2. Selección del tutor y lector.
3. Escogencia del elenco.
4. Conceptualización de los elementos de plástica escénica a utilizar.
5. Trabajo de montaje(ensayos) que continuarán en forma periódica.
6. Elaboración de la bitácora sobre el proceso creativo del trabajo.
7. Muestra del trabajo coreográfico completo, inédito y con un mínimo de 15 minutos.

Los aspectos a considerar son los siguientes:

1. Contenido
2. Lenguaje coreográfico
3. Relación contenido-forma
4. Relación con la música y la plástica escénica

Bibliografía:

Schneider, Rebecca. The Explicit Body in Performance. Routledge. 1997
Blom, Lynne Anne & Chaplin, L. Tarin. The Intimate Act of Choreography. University of Pittsburgh Press. 1982.
Hayes, Elizabeth R. Dance Composition and Production. Dance Horizons. New York. 1981.
Smith, M. Jacqueline. Dance Composition A& C Black, London, 1992.
Turner, Margery J. New Dance. University of Pittsburgh Press. 1971.
Steiman, Louise The Knowing Body: The Artist as a Storyteller in Contemporary Performance. North Atlantic Books. 1995

Nombre del curso: MONTAJE COREOGRÁFICO II

Número de créditos: 3

Descripción del curso:

Es un curso en el que el estudiante concreta y concluye su obra coreográfica iniciada en el curso de Montaje Coreográfico I. Este debe presentarse en un teatro ante un público, filmado en video tape (u otro) y debe ser registrado por medio de una Memoria basada en la bitácora elaborada en el curso de Montaje Coreográfico I y en donde profundice en la realización total de la obra.

Contenido:

Durante el curso, el estudiante organiza, articula e integra todo lo concerniente a la producción de su espectáculo en el teatro:

1. Diseño y realización de afiche publicitario.

2. Diseño y realización de programa de mano.
3. Publicidad mediante la prensa: escrita, de radio, televisión , otros.
4. Finalización de la coreografía.
5. Diseño y realización de: vestuario, maquillaje, utilería, escenografía, iluminación, otros.
(En el teatro)
6. Ensayos de piso.
7. Ensayos técnicos
8. Ensayos generales
9. Presentaciones
10. Filmaciones
11. Estilo coreográfico
12. Ensamblaje musical o sonoro
13. Vestuario, maquillaje, utilería, escenografía, iluminación, otros.

Bibliografía:

- Gratarós V, Juan. Traducción: Teatro. Cromograf ,S. A. Ecuador, 1976.
- Long, Richard. The Black Tradition in American Dance Rizzali. International Publications, INC. 1989.
- Cardona, Patricia. La Nueva Cara del Bailarín. Edición INBA. Centro de Investigación de México, 1990.
- Gillete, U. Michael. Designing with Light. Mayfield Publishing Company. 1978.

Nombre del curso: PLÁSTICA ESCÉNICA

Número de créditos: 2

Descripción del curso:

Este curso pretende lograr el manejo de la Plástica escénica a través de ejercicios teórico-prácticos, donde concientemente aplique elementos representativos de la comunicación visual en función de una propuesta coreográfica. Se utilizarán las teorías sobre Comunicación Visual, del Diseño y de la escenografía como orientadores en la solución de los problemas plástico escenográfico.

Contenido:

1. Fibras para vestuario o utilería
2. Análisis de color, color pigmento
3. Análisis de texturas
4. Forma y espacio
5. Espacio y proporción
6. Expresión facial y estilística del personaje (maquillaje)

Bibliografía:

- Azara, Pedro, Hurí, Carles. Arquitectos a Escena. Editorial Gustavo Gili. Barcelona. 2000.
- Smith, Rom American Set Design 2. Theartre Comunication Group New York. 1991
- Burdick, Elizabeth. Contemporary Stage Desing. International Theartre Institute of the

- United States, INC. 1974.
 Carbondale and Edwarville. Materials and Craft of the Scenic Model. Publication Data. 1978.
- Aronson, Arnold. American set Desing. Theartre Comunication Group New York. 1985.
 Shangrila. Media e iluminación. Yokohama. 1999.
- Marcolli, Atilio. Teoría del Campo. Curso de educación Visual. Xarit Ediciones. 1978.
 Brockmann, Josef. Historia de la comunicación Visual. Editorial Gustavo Gili. Barcelona. 1998.
- Hideaki Chijiwa. Combinar el Color. Editorial Blume Massasshusetts. 1999.
 Wucius, Wong. Principios del Diseño en Color. Editorial Gustavo Gili. Barcelona. 1999.
- Gombirich, E.H. El sentido del orden. Editorial Debate S. A. Madrid. 1999.
 Arnheim, R. El Pensamiento Visual. Editorial Paidos. Los Angeles. 1996.
- Wucius, Wong. Fundamentos del Diseño. Editorial Gustavo Gili. Barcelona. 1995.
 Wolfgang, Johann. Teoría de los colores. Editorial Celerte Valencia 1999.
- De Oliveria, Nicolás. Inastalation Art. Thames and Hudson Ltd. London. 1996.
 Hoollen, Norman. Introducción a los textiles. Editorial Limusa España. 1994.
 Wells, Kate. Fabric Dyening & Printing. Susana Gough. 2000.

Nombre del curso: DISEÑO DE ILUMINACIÓN

Número de créditos: 2

Descripción:

Este curso está diseñado para realizar un análisis de los principios de composición y los elementos de diseño desde el punto de vista de la iluminación teatral, con énfasis de danza, junto con el estudio de las destrezas luminotécnicas básicas. Permitirá que el estudiante construya un ambiente visual apropiado y conforme con el concepto de la obra.

Contenido:

1. La iluminación teatral
2. Diseñador de Iluminación
3. Nomenclatura técnico-teatral
4. Calidades y Funciones de la luz
5. El proceso de diseño
6. Electricidad:
 - Fuentes de Electricidad
 - Voltage wattage, amperage y la Ley de Ohm
 - Cable y Conectores Eléctricos Teatrales
 - Circuitos Eléctricos
 - Corriente Directa y Corriente Alternado
 - Protección y seguridad
 - Ejercicios prácticos y teóricos de Electricidad
7. Instrumentos de Iluminación
5. Procedimientos-Análisis del proceso de trabajo
9. Concepto de Producción
10. Análisis de música y movimiento
11. Desarrollo de un concepto del diseño

12. El Plan de Luz, montaje, ensayo técnico
13. Etiqueta y modas dentro del medio
14. Creando el Plano de Luz
15. Conceptos básicos
16. Zonas, distribución y ángulos
17. Hook-up
18. Dibujo técnico manual
19. Dibujo técnico computarizado
20. Consolas de control de iluminación
21. Consideraciones psicofísicas
22. La luz
23. El ojo y el cerebro
24. Reflexión y refracción
25. Color
26. Temperatura de color
27. Filtros (gelatinas)
28. Mezcla de color-subtrativa y aditiva.

Bibliografía:

- Jones, R.E. La Imaginación Dramática. Theatre Art Books. 1969
- Grupo del INA. Electrotecnia. Primera Etapa. INA. INA. 1983
- Bont, Daniel. Esenotécnica en Teatro, Cine y T.V. Ediciones de Arte. España. 1981
- Stahl, Leroy. Producción Teatral. Capítulo Tres "Alumbrado Teatral". Editorial Paz., México. 1987

CURSOS ÉNFASIS EN FORMACIÓN DANCISTICA

Nombre del curso: TEORÍA Y PRÁCTICA DE LAS TÉCNICAS I

Número de créditos: 3

Descripción del curso:

Este curso junto al curso de Técnica de Danza I capacita al estudiante para la asimilación correcta de la "Escuela de Ballet Clásico" escuela reconocida como un sistema debidamente estructurado de capacitación dentro de este estilo y básico para el desarrollo de la danza en general. La Metodología que se aplica en este curso se enfoca hacia la interrelación entre la teoría y la práctica, generadas por el profesor que imparte la materia y el alumno que la asimila.

Contenido:

1. Conocimiento y análisis de los movimientos y ejercicios señalados en el Programa de Técnicas de Ballet Clásico para II y III Nivel de la Escuela de Danza de la UNA.
2. Estructura de la clase para una correcta asimilación técnica de los movimientos.
3. Manejo del acompañamiento musical de los ejercicios.
4. Ética y educación artística

Bibliografía:

Ward Warren., Grechen. Classical Ballet Technique. University Press of Florida. 1999
Bazarova, Nadezhda y Mei, Varvara. El Abece de la Danza Clásica. Fondart. 1997
Kostrovitskaya, Vera. 100 Lessons in Classical Ballet. Limelight Editions. 1997.
Vaganova, Agripina. Bases de la Danza Clásica. Buenos Aires: Ed. Centurión, 1945
Gail, Grant. Technical Manual & Dictionary of classical Ballet. London. Dover books, 1967.

Nombre del curso: **TEORÍA Y PRÁCTICA DE LAS TÉCNICAS II**

Número de créditos: **3**

Descripción del curso:

Este curso junto al curso de las Técnicas de Danza II capacitará al estudiante para la correcta asimilación de métodos de enseñanza de Danza Contemporánea, la cual tiene lineamientos que caracterizan su lenguaje. El curso se enfocará hacia el análisis y comprensión de los niveles intermedios característicos de diferentes escuelas. Se trabajará en grupos mediante tareas y prácticas que requieren lecturas y apreciación de videos.

Contenido:

1. Conocimiento y análisis de los movimientos y ejercicios señalados en el Programa de Danza Contemporánea de nivel avanzado de la Escuela de Danza de la UNA.
2. Acondicionamiento corporal: ejercicios para cada parte del cuerpo
3. Estructura de una clase de danza contemporánea
4. Construcción de los ejercicios de barra
5. Construcción de los ejercicios en el suelo
6. Construcción de los ejercicios en el centro
7. Respiración, contracción, relajación
8. Caídas y recuperación
9. Suspensión, alargamiento, transición
10. Análisis del glosario de danza contemporánea y su aplicación

Bibliografía:

Jacqueline M. Smith-Autard. The Art of Dance in Education. A & C Black London, 1994.
Love, Paul. Terminología de la Danza Moderna. Editorial Universitaria de Buenos Aires, Argentina. 1984.
Redfern, H. B. Concepts in Modern Educational Dance Education, London. 1973
Guerra, Ramiro. Una metodología para la Danza Moderna. Ministerio de Cultura, La Habana, Cuba. 1979.

Nombre del curso: **TEORÍA Y PRÁCTICA DE LAS TÉCNICAS III**

Número de créditos: **3**

Descripción del curso:

Este curso es de carácter teórico-práctico y está diseñado para realizar un estudio comparativo entre la Técnica de Ballet Clásico y la Técnica de Danza Contemporánea en donde el estudiante debe sistematizar los procesos metodológicos de técnicas y sus vocabularios tanto de manera escrita como práctica.

Contenido:

1. Repaso de los movimientos y ejercicios señalados en los Programas de Técnicas de Ballet Clásico y Danza Contemporánea de la Escuela de Danza de la Universidad Nacional.
2. Entrenamiento profesional.
3. Sistema educativo académico.
4. Construcción de clases de Ballet y Danza Contemporánea para distintos niveles de enseñanza: principiante, intermedio y avanzado.
5. Creatividad, imaginación e individualidad en la enseñanza de la danza.
6. Análisis y presentación de objetivos y programa de curso para cada clase.
7. Principios del movimiento versus estilos técnicos
8. Métodos de improvisación

Bibliografía:

- Wendy Slater, Wendy. Teaching Modern Educational Dance. Oxford university Press. 1998
- Gutiérrez, Elena. Traducción del Plan de Trabajo Individual. Escuelas Coreográficas de la Unión Soviética. Universidad Nacional. 1993.
- Morgan, Bárbara. Martha Graham. Editado por Duell Sloan y Pearse, Nueva York, 1994.
- Sherbon, Elizabeth. The Art, Craft and Science of Teaching Modern Dance. Pittsburg University Press. 1990
- Guerra, Ramiro. "Leyes de la Didáctica y la Técnica de la Danza Contemporánea en fundamentos de Danza". Editorial Orbe, La Habana-Cuba. 1978.

Videografía:

- Diccionario del Ballet. Kulsur. 1990
- Clases de David Haward. 1989
- Clases de Nureyev. 1970
- Clases de Makarowa. 1971
- Bournoville Ballet Techique, Vivi Frindt. 1988
- Malashock, John. Taller de Danza Moderna. Escuela de Danza UNA. 2001
- Olea, Jorge. Clases de Técnica: método Ledder-Joss. Escuela de Danza UNA. 2000
- Fiat, Abby. Clase Magistral y Demostración Técnica de Danza Contemporánea. Escuela de Danza UNA. 1999
- Sparling, Peter. Técnica Graham. Demostración Técnica. Escuela de Danza UNA. 1995

Nombre del curso: **ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE**

Número de créditos: **3**

Descripción:

Este curso presenta y analiza las principales estrategias de enseñanza y aprendizaje para que el estudiante de la maestría las conozca y aplique en su quehacer profesional. Asimismo, el curso identifica las habilidades didácticas del docente, los indicadores y factores de éxito del proceso de enseñanza y aprendizaje.

Contenido:

Concepto de enseñanza y aprendizaje.
Formulación de objetivos y actividades de aprendizaje
Detección de necesidades y requerimientos de los estudiantes.
Estrategias de enseñanza y aprendizaje y su aplicación.
Habilidades didácticas y factores de éxito en la enseñanza-aprendizaje.
Factores que intervienen en el aprendizaje.

Bibliografía:

Delors, J. y otros. La Educación Encierra un Tesoro. Madrid: Ed. UNESCO/Santillana. 1996
Díaz Barriga, Angel. Tarea Docente. Una perspectiva grupal y psicosocial. Ed. Nueva Imagen. 1993
Follari, Roberto. El Rol del Docente o la Microfísica o la Microfísica del Poder. En Práctica Educación y Rol Docente. Rei-IDEAS-Aique, Buenos Aires. 1993
Gimeno Sacristán, José y otros. Comprender y Transformar la Enseñanza. Madrid: Morata. 1995
Portlán, R. Constructivismo y Escuela: Hacia una modelo de Enseñanza-aprendizaje Basado en la Investigación. Buenos Aires: DIAD. 1993

Nombre del curso: TEORÍA Y ESTILOS DEL APRENDIZAJE

Número de créditos: 3

Descripción:

Este curso estudia las teorías y los diferentes estilos de aprendizaje, en el nivel de la educación. Relaciona los procesos que inciden en el aprendizaje, como la motivación, retención, apropiación y construcción de los conocimientos.

Contenido:

1. Conceptos y teorías del aprendizaje
2. Premisas y principios del aprendizaje
3. Diferentes estilos de aprendizaje
4. El proceso de aprendizaje
5. Factores que intervienen en el aprendizaje

Bibliografía

- Bandura, Albert y Walters, Richard H. Aprendizaje Social y Desarrollo de la Personalidad. Alianza Universitaria. Madrid: Alianza. 1999
- Bigge, Morris L. Teorías de Aprendizaje para Maestros. Editorial Trillas. 1998
- Chance, Paul. Aprendizaje. México: Manual Moderno. 1996
- Coleman, Daniel. Inteligencia Emocional. 1997
- Novak, Joseph D, Gowin D. Bob. Learning How to learn. Cambridge University Press. 1986

Nombre del curso: PSICOLOGÍA DE LA DANZA

Número de créditos: 2

Descripción del curso:

La dimensión teórica de este curso, está orientada hacia la comprensión conceptual del funcionamiento de diferentes factores psicológicos involucrados en el acto de la danza, considerada ésta como una experiencia con un valor subjetivo trascendente y revitalizante. Por otro lado, la dimensión vivencial se caracterizará por el diseño y puesta en práctica de configuraciones propias de la danza, en las que los involucrados podrán explorar en su propio cuerpo relacional, la presencia autorreguladora de los diferentes elementos psicológicos.

Contenido:

1. El cuerpo y el movimiento humano: aproximación psicosociohistórica.
2. El enfoque psicobiológico: La génesis de la conciencia del propio cuerpo.
3. El enfoque psicológico: El cuerpo mirado y juzgado.
4. El enfoque sociológico: El cuerpo como estructura social.
5. Paradigma situacional sobre los diferentes momentos psicológicos propios de la danza.
6. Los procesos cognitivos en el contexto de la danza.
7. El relieve emocional afectivo de los procesos implicados en la danza.
8. Las funciones psicorreguladoras de los procesos cognitivos y emocionales en el acto de la danza.

Bibliografía:

- Boulch, J. Lee. Hacia una ciencia del movimiento humano. Buenos Aires: Paidós. 1978.
- Denis, D. El cuerpo enseñado. Barcelona. Paidós. 1988.
- Bernard, M. El cuerpo. Un fenómeno ambivalente. Barcelona: Jean Pierre Delarge. 1994.
- Berge, Y. Vivir tu cuerpo. Una pedagogía del movimiento. Madrid: Narcea. 1987.
- Lora, J. Educación Corporal. Barcelona: Paidotribo. 1990.
- González, J.L. El entrenamiento psicológico en los deportes. Madrid: Biblioteca Nueva. 1997.
- Hackfort, D. La función de las emociones en el deporte. Schorndorf: Hofmann. 1991.

Nombre del curso: DESARROLLO CORPORAL Y DIVERSIDAD

Número de créditos: 3

Descripción del curso:

En este curso el estudiante podrá identificar los factores relacionados con la optimización del proceso de creatividad estudiantil. Proveerá al futuro profesional el conocimiento sobre los conceptos de comprensibilidad y diversidad como garantía para individualizar la enseñanza y generalizar la educación. Comprenderá la importancia de la comunicación corpórea como medio para responder a las necesidades y requerimientos estudiantiles. La práctica consiste en el desarrollo de pequeños programas y actividades de atención integral íntimamente relacionados con el arte escénico.

Contenido:

1. La comprensibilidad, diversidad e interculturalidad.
2. Naturaleza del alumno (necesidades ordinarias y especiales, intereses y demandas).
3. Enfoques diversos del proceso de desarrollo corporal.
4. Factores que intervienen en el desarrollo físico y mental.
5. Ejes nucleares en la atención de las necesidades de los y las alumnos.
6. Desarrollo de la danza educativa para la diversidad.
7. Función fundamental de la danza en el desarrollo integral de los niños y jóvenes.

Bibliografía:

Dyer, Wayne W. Técnicas Efectivas de Asesoramiento Psicológico. Barcelona: Grijalbo. 1998

Satir Virginia, Schwab, Johanna, Baldwin Michele, Gerber Jane, Gomori. Talleres de Comunicación con el Enfoque SATIR. Manual de trabajo práctico. Editorial Pax. México. 1995

Sánchez y Torres. Educación Especial. México: Editorial Trillas. 1996

Nombre del curso: TÉCNICA APLICADA I

Número de créditos: 3

Descripción del curso:

Es un curso en que el estudiante realiza una práctica impartiendo clases en escuelas definidas por la Escuela de Danza de la Universidad Nacional, entre ellas el Programa Margarita Esquivel y el Taller Nacional de Danza. El curso cuenta con la supervisión de un profesor de la Escuela quien tiene la responsabilidad de velar por el buen desarrollo de dicha práctica.

Contenido:

1. El contenido de este curso está relacionado con el Programa de Ballet y de Danza Contemporánea de la Escuela de Danza de la Universidad Nacional.
2. Estructura de Clase: barra o suelo, centro y diagonales.

3. Elaboración de ejercicios de acondicionamiento para la incorporación de los mismos en la clase.
5. Elaboración de una bitácora que describa las experiencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
1. Elaboración de programa del curso que contenga: descripción del curso
objetivos
contenidos
metodología
sistema evaluativo

Bibliografía:

- Martins, Peter. The New York City Ballet Workout. William Morrow. 1997
- Arnheim Daniel D. Dance Injuries. Their Prevention and Care. A Dance Horizons Book. 1985
- Vaganova, Agripina. Las Bases de la Danza Clásica. Editorial Centurión. Buenos Aires. 1945.
- Mahler, Elfrida ,Guerra, Ramiro y Limón, José. Fundamentos de la Danza. Editorial ORBE. Ciudad de la Habana. 1979
- Laban, Rudolf Danza Educativa Moderna. Editorial Paidós. México. 1989.
- Robertson, Allen, Hutera, Donald. The Dance Hand Book. G.K. Hall & Co. Boston. 1988.

Nombre del curso: TÉCNICA APLICADA II

Número de créditos: 3

Descripción del curso:

Es un curso en que el estudiante concreta y concluye una práctica iniciada en el curso de Técnica Aplicada I, impartiendo clases en escuelas definidas por la Escuela de Danza de la Universidad Nacional, entre ellas por ejemplo, el Programa Margarita Esquivel y el Taller Nacional de Danza. Este curso cuenta con la supervisión del profesor quien tiene la responsabilidad de velar por el buen desarrollo de dicha práctica, la cual concluye con la realización de una "Demostración Técnica" que debe presentarse ante un público y registrarse por medio de una Memoria en donde se profundice en las experiencias del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Contenido:

El contenido de este curso está relacionado con el Programa de Ballet y de Danza Contemporánea de la Escuela de Danza de la Universidad Nacional.

Construcción de una clase de Ballet o de Danza Contemporánea y conducción de la misma en una población determinada: niños, jóvenes o adultos.

Elaboración de una Memoria que describa las experiencias en el proceso enseñanza-aprendizaje.

Elaboración del programa del curso que contenga:

- Descripción del curso
- Objetivos

Contenido
Metodología
Estructura de clase
Alcances y limitaciones

Realización de una "Demostración Técnica" que debe presentarse ante un público con un grupo determinado de bailarines.

Realización de un Vídeo sobre dicha Demostración Técnica.

Bibliografía:

Arnheim, Daniel D. Dance Injuries. Their Prevention and Care. A Dance Horizons Book. 1985

Hackney, Peggy. Through Baternieff Fundamentals. Gordon and Breach Publishers. 1998

Robertson, Allen Donald Huter. The Dance Hand Book. G.K. Hall & Co. Boston. 1988.

Vaganova, Agripina. Las Bases de la Danza Clásica. Editorial Centurión. Buenos Aires. 1945.

Mahler, Elfrida, Guerra, Ramiro, Limón, José. Fundamentos de la Danza. Editorial ORBE. Ciudad de la Habana. 1979

Laban, Rudolf. Danza Educativa Moderna. Editorial Paidós. México. 1989.

Nombre del curso: DANZA TERAPIA

Número de créditos: 2

Descripción:

El curso Danza Terapia es teórico-práctico y provee al estudiante del conocimiento fundamental sobre las teorías sicoterapéuticas aplicadas al movimiento humano como un proceso que integra el aspecto emocional, cognitivo y físico del individuo.

Contenido:

1. La respiración y su importancia en el proceso de acceso y limpieza somática.
2. Danza, expresión, comunicación y espiritualidad: Marion Chace y los pioneros.
3. Principios y práctica de la sicoterapia
4. Movimiento Auténtico: basado en la técnica de imaginación de Carl Jung.
5. Conducta del Movimiento: observación del movimiento y la oscilación de la atención.
6. Terapias de Movimiento y sus métodos
7. Danza Terapia: Salud y Bienestar
8. Estrés, nutrición, técnicas de meditación y relajación.

Bibliografía:

Halprin, Anna. Dance as a Healing Art: Returning to Health Through Movement and Imagery. 2000.

Jung, Carl G. The Collective Unconscious. Herbert Read, Editor. 1981.

Couch, Jean. The Yoga Book. Chodorow, Joan. Dance Therapy. Depto. Psychology. The Moving Imagination NY: Routledge.. 1991

Chodorow, J. Dance Therapy and Depth Psychology. Routledge. 1991.

- Levy, Frank J. Dance and other Expressive Art Therapies: When Words are not Enough. F. Levy , Editor. 1996.
- Stanley, Keleman. Myth and the Body. Anna Halprin. Rachel Kaplanu, Editors. 1997.
- Highwater, Jamake Dance: Rituals of Experience. Oxford University Press, 1996.
- Payne, Helen Dance Movement Therapy: Theory and Practice. Harrisburg, P.A. 1992
- Lewis , B. Eight Theoretical Approaches in dance Movement Therapy. Kendal/Hunt Publishing Company. Dubuque, Iowa. 1979

ANEXO C

**PROFESORES DE LOS CURSOS DE LA
MAESTRÍA EN DANZA**

ANEXO C

PROFESORES DE LOS CURSOS DE LA MAESTRÍA EN DANZA

<u>NOMBRE DEL CURSO</u>	<u>PROFESOR</u>
Análisis de movimiento	Maria Elena Gutiérrez George Nascimento
Antropología de la danza	Marta Ávila Aguilar
Biomecánica	Juan Carlos Gutiérrez Vargas
Danza terapia	Rocío Valverde Hidalgo
Desarrollo corporal y diversidad	Elsa Flores Montero
Diseño de iluminación	Jorge Ramírez Quirós
Estrategias de enseñanza aprendizaje	Eddie Vargas Rodríguez
Kinesiología	Juan Carlos Gutiérrez Vargas
Montaje coreográfico I	Jorge Ramírez Quirós
Montaje coreográfico II	Elsa Flores Montero
Música y Movimiento	Israel Carrillo Santa Cruz
Plástica escénica	Marco Guillén Jiménez
Psicología de la danza	Pedro Ureña Bonilla
Semiótica y estética	Gabrio Zapelli
Taller de expresión y composición I	Maria Elena Gutiérrez George Nascimento

NOMBRE DEL CURSO**PROFESOR**

Taller de expresión y composición II

Maria Elena Gutiérrez George Nascimento

Taller de expresión y composición III

Elsa Flores Montero

Técnica aplicada I

Maria Elena Gutiérrez George Nascimento

Técnica aplicada II

Maria Elena Gutiérrez George Nascimento

Técnica de danza I

Karen Poe Lang

Técnica de danza II

Maria Elena Gutiérrez George Nascimento

Técnica de danza III

Karen Poe Lang

Técnica de danza IV

Karen Poe Lang

Técnica de danza V

Karen Poe Lang

Técnica de danza VI

Karen Poe Lang

Teoría y prácticas de las técnicas I

Maria Elena Gutiérrez George Nascimento

Teoría y prácticas de las técnicas II

Maria Elena Gutiérrez George Nascimento

Teoría y prácticas de las técnicas III

Jorge Ramírez Quirós

Voz y expresión teatral

Marco Guillén Jiménez

ANEXO D

**PROFESORES DE LA MAESTRÍA EN DANZA
Y SUS GRADOS ACADÉMICOS**

ANEXO D

PROFESORES DE LA MAESTRÍA EN DANZA Y SUS GRADOS ACADÉMICOS

MARTA ÁVILA AGUILAR

Maestría en Artes, Universidad de Costa Rica. Licenciada en Historia del Arte, Universidad de Costa Rica.

ISRAEL CARRILLO SANTA CRUZ

Doctorado en Artes Musicales, Universidad de Cincinnati, Ohio, Estados Unidos de América.

ELSA FLORES MONTERO

Maestría en Danza, Universidad de Utah, Estados Unidos de América.

MARCO GUILLÉN JIMÉNEZ

Doctorado en Literatura, Universidad de Cincinnati, Ohio, Estados Unidos.

MARIA ELENA GUTIÉRREZ GEORGE NASCIMENTO

Maestría en Producción y Coreografía, Instituto Teatral de Artes Teatrales A.V. Lunacharski, Rusia.

JUAN CARLOS GUTIÉRREZ VARGAS

Maestría en Educación Física, Universidad Interamericana de Puerto Rico.

KAREN POE LANG

Maestría en Literatura Latinoamericana, Universidad de Costa Rica.

JORGE RAMÍREZ QUIRÓS

Máster en Danza, Universidad de Michigan.

PEDRO UREÑA BONILLA

Doctorado en Ciencias del Deporte, especialidad Psicología Deportiva, Escuela Superior de Deportes, República Federal de Alemania.

ROCÍO VALVERDE HIDALGO

Maestría en Danza, Instituto Naropa, Colorado, Estados Unidos de América.

EDDIE VARGAS RODRÍGUEZ

Maestría en Medición, Evaluación e Investigación Educativa, Universidad del Valle de Guatemala.

GABRIO ZAPELLI

Maestría en Artes, Universidad de Costa Rica.