

**Universidad de Costa Rica
Sede Regional del Pacífico
Bachillerato en Gestión Cultural**

**Programa del curso:
Seminario de sensibilización artística II: artes escénicas
Módulo a: danza y teatro 2024**

1. Datos generales

Sigla: GC-0009

Tipo de curso: Teórico – Práctico

Número de créditos: 3

Número de horas semanales presenciales: 2

Número de horas semanales de trabajo

independiente del estudiante: 18

Lunes : 13:00 a 16:50

Modalidad: presencial

2. Datos del profesor teatro y danza

Nombre: Jimmy Ortiz Chinchilla

Correo Electrónico: jimmyortizchinchilla@gmail.com

Horario de Consulta: Lunes: 10:00 a 12:00 md.

Modalidad de virtualidad: Bajo Virtual

Requisitos: GC-0006

REGLAMENTO DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA EN CONTRA DEL **HOSTIGAMIENTO SEXUAL**

Conducta de naturaleza sexual indeseada por quien la recibe

MANIFESTACIONES

No verbales: miradas intrusivas, sonidos, silbidos, dibujos.
Verbales: piropos, comentarios sexualizados, invitaciones insistentes a salir, propuestas sexuales.

Escritas: fotografías, imágenes, mensajes, correos.

Físicas: Toqueteos, abrazos, besos, otras manifestaciones.

SE PUEDE APLICAR A

Cualquier persona que forme parte de la comunidad universitaria, integrada por personal docente, administrativo y la población estudiantil. Y quienes posean relaciones contractuales, no laborales, con la Universidad de Costa Rica (servicios profesionales, subcontratación, convenios, intercambios).

PROCESO DE DENUNCIA

Proceso interno de la comisión instructora

Audiencia: declaración de las partes

Comisión instructora emite informe final

- La denuncia debe hacerla la **persona afectada**
- **Dos años** plazo a partir del último hecho de HS
- Debe aportar **pruebas**

DENUNCIAR ANTE

la Defensoría contra el Hostigamiento Sexual.

Se puede hacer de manera presencial en la Oficina de la Comisión Institucional Contra el HS o por correo

equipocontrahostigamientosexual@ucr.ac.cr

SRP Sede Regional del Pacífico

Reglamento de la Universidad de Costa Rica en Contra del Hostigamiento Sexual

3. Descripción del seminario

El Seminario de Sensibilización Escénica (GC-0009) ofrece un espacio interdisciplinario para la aproximación y sensibilización a la danza, el teatro y el cine, diseñado para explorar y profundizar en la comprensión y aplicación de la sensibilidad escénica en cada una de estas disciplinas artísticas.

En el módulo de danza, el seminario aborda la conexión entre el cuerpo, el espacio y la expresión emocional a través del movimiento. Se exploran técnicas de conciencia corporal, improvisación y composición coreográfica, permitiendo a los participantes desarrollar una mayor sensibilidad y expresividad en su práctica dancística.

En el módulo de teatro, el seminario se centra en el análisis de textos dramáticos, la construcción de personajes y la exploración de la emotividad y la verdad escénica. Se realizan ejercicios de actuación, improvisación y dirección, con el objetivo de ampliar el rango interpretativo y la capacidad de conexión con el público.

En el módulo de cine, el seminario aborda la sensibilidad visual y narrativa en la creación cinematográfica. Se estudian aspectos como la composición de la imagen, el manejo del espacio y el tiempo, y la dirección de actores, con el fin de potenciar la capacidad de transmitir emociones y contar historias de manera efectiva a través del lenguaje cinematográfico.

A lo largo del seminario, se fomenta el diálogo y la colaboración entre estudiantes de diferentes disciplinas, enriqueciendo así el proceso de aprendizaje a través del intercambio de perspectivas y experiencias. Además, se realizan actividades prácticas y proyectos creativos que permiten a los participantes aplicar los conocimientos adquiridos en un contexto escénico real.

El Seminario de Sensibilización Escénica proporciona a los estudiantes de danza, teatro y cine las herramientas y el espacio necesario para explorar y desarrollar su sensibilidad artística, promoviendo así un enfoque integral y multidisciplinario hacia la creación y la interpretación escénica.

4. Objetivo General

Fomentar la sensibilidad artística y el desarrollo creativo de los estudiantes en las artes escénicas de danza, teatro y cine a través del Seminario de Sensibilización Artística (GC-0009), promoviendo un enfoque interdisciplinario que integre la exploración del movimiento, la expresión emocional y la narrativa visual, para potenciar sus capacidades interpretativas y creativas en contextos escénicos diversos.

5. Objetivos Específicos

- Comprender los principios de la gravedad y el peso corporal en el contexto de las artes escénicas, aplicándolos en la ejecución de movimientos teatrales y coreográficos.
- Desarrollar la capacidad de utilizar la energía como impulsor fundamental del movimiento escénico, mediante ejercicios prácticos y técnicas específicas de actuación y danza.

- Mejorar la propiocepción y la conciencia corporal específicamente en relación con la danza, a través de ejercicios y prácticas diseñadas para fortalecer la conexión mente-cuerpo en la interpretación escénica.
- Dominar las técnicas de construcción del espacio escénico, explorando la relación entre el cuerpo del intérprete y el entorno físico, así como la interacción con otros elementos escenográficos.
- Analizar y comprender la presencia escénica desde la perspectiva del peso corporal y los objetivos principales del personaje, desarrollando la capacidad de transmitir emociones y mensajes a través de la expresión física en escena.

6. Contenidos y unidades de aprendizaje por módulos

Módulo A: Danza y Teatro - Elementos teórico-prácticos y Metodología

Elementos teórico-prácticos:

1. Conciencia del cuerpo
2. El peso y el tiempo
3. La construcción del espacio
4. Relación entre flujo del peso corporal en el espacio y el tiempo
5. Relación, alteridad y pertenencia
6. Uso instrumental de los miembros del cuerpo
7. Acciones aisladas, presionar, arremeter, dar latigazos
8. La curva y la espiral
9. Velocidad y energía
10. Memoria sensorial y Memoria emotiva
11. Fuerzas internas motrices
12. Concentración de la atención
13. El super-objetivo y la acción dramática

Abordaje técnico e improvisación:

El Cuerpo:

- Cuerpo tridimensional - Posibilidades de construcción de formas en el espacio
- Conexiones de los huesos y cadenas del flujo de los movimientos
- La corporeidad
- El otro cuerpo de la danza

El Espacio:

- Tornar el espacio visible
- El cuerpo en fusión con el espacio
- Juego paradójico y aleatorio de construcción y reconstrucción del tejido y destejido de la temporalidad

El Esfuerzo:

- Las calidades del movimiento
- La curva energética como motor
- La espiral infinita
- El piso y sus motores

- El factor de la velocidad
- Juego, ficción y sorpresa

Primera parte:

- Clase técnica que inicia por medio de dos vías:
 - El agotamiento y fatiga
 - El alargamiento controlado y efectivo de los músculos
 - Ejercicios de sensibilización

Segunda parte:

- Exploración del sistema óseo y sus posibilidades
 - La cintura pélvica y la cintura escapular
 - Energía y apoyos definitivos y funcionales en el piso
 - Entradas y salidas del piso
 - Velocidad funcional
 - Juego escénico

Tercera parte:

- El juego de la ficción
 - Desarrollo de frases y variaciones que posibiliten la entrada en juego del mundo interno del intérprete, sus fantasmas, desarrollando en armonía el juego, la ficción y la sorpresa de la interpretación y la creación de un personaje.

Cuarta parte:

- Desarrollo teórico
 - Clase magistral y exposiciones de los estudiantes sobre temáticas que tienen como objetivo principal analizar los diferentes enfoques epistemológicos de la danza y la actuación. Un proceso de acompañamiento para indagar y esclarecer los puntos de partida que se pueden asumir para la formación de bailarines-intérpretes, la escena contemporánea y el ejercicio profesional.

Evaluación del módulo Teatro y Danza:

1. Examen parcial - 25%
2. Examen parcial - 25%
3. **Total - 50%**

7. Metodología General

El Seminario de Sensibilización Artística (GC-009) se desarrollará a lo largo de un semestre académico y adoptará un enfoque práctico e interdisciplinario para explorar las artes escénicas de danza, teatro y cine. La metodología del curso estará estructurada en torno a las siguientes actividades:

1. **Clases teóricas y prácticas:** Se llevarán a cabo clases magistrales que abordarán conceptos fundamentales de sensibilización artística en cada disciplina, así como sesiones prácticas

donde los estudiantes podrán experimentar y aplicar estos conceptos a través de ejercicios específicos.

2. **Talleres y laboratorios creativos:** Se organizarán talleres y laboratorios creativos donde los estudiantes trabajarán en grupos interdisciplinarios para desarrollar proyectos artísticos que integren elementos de danza, teatro y cine. Estos talleres ofrecerán un espacio para la experimentación, la colaboración y la retroalimentación entre los participantes.
3. **Análisis de obras y películas:** Se realizarán análisis de obras y películas representativas en cada disciplina, con el objetivo de identificar y comprender los diferentes recursos expresivos utilizados en la práctica artística. Estos análisis servirán como punto de partida para discusiones y reflexiones críticas sobre la sensibilización artística en el contexto contemporáneo.
4. **Prácticas de creación y montaje:** Los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en prácticas de creación y montaje de piezas escénicas y audiovisuales, donde podrán aplicar los conocimientos adquiridos en el curso para desarrollar proyectos artísticos originales. Estas prácticas serán supervisadas por docentes especializados en cada disciplina. A lo largo del seminario, se fomentará el trabajo colaborativo, la experimentación creativa y la reflexión crítica como componentes fundamentales de la metodología, con el objetivo de promover un enfoque integral hacia las artes escénicas y potenciar el desarrollo artístico y creativo de los estudiantes.

Bibliografía:

- Ávila, M. (1992). Una década de la danza escénica en Costa Rica 1980-1990 [Tesis de licenciatura, Universidad de Costa Rica].
- Ávila, M. (2000). Producción coreográfica en la danza escénica en Costa Rica: Década del noventa [Tesis de maestría, Universidad de Costa Rica].
- Ávila, M. (2005). Imágenes efímeras, 10 años bailados en Costa Rica (1st ed.). Ediciones Perro Azul.
- Ávila, M. (1995). Bosquejo histórico de la danza en Costa Rica [Suplemento Cultural Procai #30 Octubre – Diciembre]. CIDEA, Universidad Nacional.
- Baz, M. (2000). Metáforas del cuerpo: Un estudio sobre la mujer y la danza (2nd ed.). PUEG, Universidad Nacional Autónoma de México.
- Bernard, M. (1994). El cuerpo. Paidós.
- Bourcier, P. (1981). Historia de la danza en Occidente. Editorial Blume.
- Cardona, P. (1993). La percepción del espectador. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Instituto Nacional de Bellas Artes.

- Cardona, P. (1980). La Danza en México en los años 70. UNAM.
- Cardona, P. (2000). Dramaturgia del bailarín, cazador de mariposas [Colección Danza]. INBA.

- Laban, R. (1987). El dominio del movimiento. Editorial Fundamentos.

- Ortiz, J. (2021). De Marionetas y Robots a Bailarines–Intérpretes. Editorial Sede del Pacífico.

- Zimmerman, S. (1983). El laboratorio de danza, movimiento creativo. Editorial Humanitas.