

LA MAGIA Y EL DUENDE: la influencia del flamenco en las culturas de España.

Instructor	
Email	
Horario	Lunes - viernes (2h 30m)
Clase	Aula Virtual
Horas presenciales	Con cita previa
Créditos	3
Idioma	Español

1. DESCRIPCIÓN DEL CURSO

El flamenco es un mundo mágico con siglos de historia; es un crisol vivo de culturas que ha evolucionado a lo largo del tiempo. Federico García Lorca, poeta y dramaturgo español, definió “el duende” como ese momento mágico de inspiración en el que “al artista se eleva a lo sublime”. Esta emoción es el punto de partida para nuestro estudio del flamenco y su influencia en el arte, la cultura y la danza española.

El curso introducirá a los alumnos en la cultura de España a través del mágico mundo del flamenco y sus múltiples representaciones en el arte, el cine, el teatro, así como en la propia danza. Se estudiará desde una visión interdisciplinaria y global de forma que los alumnos aprendan a analizar críticamente e integrar diversas fuentes culturales, incluidos textos históricos, obras de arte, representaciones literarias, antiguas danzas gitanas, música, cine o moda para comprender mejor cada momento de la historia. La clase tiene un componente práctico en el que los alumnos aprenderán a bailar los palos básicos del flamenco. Es a través del baile que los alumnos comprenderán el fluir de las emociones y la constante comunicación entre los participantes, integrando danza, actuación, voz, ritmo y movimiento.

Además de las sesiones de baile, el curso incluirá distintas actividades culturales que nos mostrarán cómo el flamenco está (y siempre ha estado) presente en la cultural española. Los alumnos tendrán la oportunidad de ver actuaciones virtuales, conocer a artistas, músicos y bailaores profesionales. Como parte del curso, los estudiantes trabajarán en la creación de un proyecto escénico colaborativo de teatro-flamenco en el que explorarán todos los aspectos (técnicos y artísticos) de la creación.

2. OBJETIVOS

Los estudiantes serán capaces de:

Competencia 1	Identificar contextos históricos y hechos más relevantes para el desarrollo del Flamenco.
Competencia 2	Desarrollar vocabulario y términos para la comprensión del Flamenco y asimilar conceptos.
Competencia 3	Trabajar “palos” Flamencos y sus compases a través de la danza, ejercicios y juegos de percusión y coreografías.
Competencia 4	Trabajar con recursos como documentos históricos, músicas, películas, escritores, poetas, poemas, explicaciones y demostraciones de maestros del Flamenco (“cantaor”, guitarrista y percusionista), etc..
Competencia 5	Diseñar y realizar la creación de una performance (textos, danzas, músicas, vestuarios, iluminación).
Competencia 6	Realizar un trabajo individual y colectivo para el desarrollo de una propuesta en escena o performance.

3. UNIDADES

Día 1	Exploración de las habilidades y conocimientos de la materia. ¿Qué sabes del arte Flamenco? Preparar una producción. Buscando el sentir y la identidad. Arqueología de lo “jondo” en los primeros asentamientos de Andalucía.
Día 2	Cómo quiero expresar mi creación artística a través de las emociones, aprendizaje de una danza y la retroalimentación para construir la realidad a expresar. Culturas que construyeron y marcaron con fuerza su identidad, Al- Andalus, la Reconquista, el Renacimiento.
Día 3	Perfeccionamiento de textos, danza y compás. Desarrollo de una producción. “Majos”, boleros, folklore y gitanos.
Día 4	Trabajar la creatividad con herramientas dadas y crear tu propia percusión con el cuerpo. De los cafés cantantes a los teatros. Se constituye el Flamenco. La separación de la sempiterna influencia francoitaliana que inundaba todo en el siglo XVIII.
Día 5	Trabajar los textos con herramientas de teatro desde la propia perspectiva o personaje inventado. Evolución del palo creado. Edad de Oro del Flamenco, guerra y postguerra.
Día 6	Acompañamiento musical para medir los “palos” Flamencos aprendidos (guitarra, cante y palmas). Flamencología, creando a medida la historia del Flamenco.
Día 7	Acompañamiento musical para evolucionar y asentar las coreografías de los palos Flamencos. Ortodoxia y vanguardia.

Día 8	Acompañamiento musical para entrelazar textos y bailes. Análisis y visión global con juegos del saber.
Día 9	Diseño de atrezzo y vestuario. Investigación y relación con lo trabajado. Repaso coreografías y textos
Día 10	Exposición del trabajo investigado de atrezzo y vestuario.
Día 11	Creación y diseño de iluminación. La visión de trabajar con las emociones. Evolución y modificaciones en las coreografías
Día 12	Producción escénica. Repaso y Resultado de todo el trabajo realizado.
Día 13	Modificaciones en la escenografía. Pre-ensayo de la obra o performance en el sitio donde se vaya a realizar
Día 14	Pre-estreno de la obra o Performance.
Día 15	Exposición de todo el trabajo realizado.

4. METODOLOGÍA

El objetivo de este curso es proporcionar una visión interdisciplinaria y global de la cultura del Flamenco desde una doble perspectiva teórica y práctica. Por una parte, los alumnos estudiarán diversas fuentes culturales y, por otra, participarán en la creación de una performance-flamenca, apoyándose en herramientas de teatro. El trabajo grupal e individual nos permitirá hacer conexiones entre las diferentes fuentes culturales, visuales, históricas o literarias y los temas culturales, sociales e históricos estudiados durante el curso en referencia al Flamenco.

El aprendizaje se realizará a través de conferencias, debates, lecturas, ejercicios en clase, ejercicios audiovisuales, exposiciones de maestros, visitas culturales y clases de flamenco-teatro. El proceso de planificación y finalización del proyecto performance grupal implicará una serie de pasos y acciones que se coordinarán a lo largo del curso.

Se alentará a los estudiantes del curso a implementar las diferentes estrategias de diseño. Cada grupo será responsable del desarrollo de un proyecto que forme parte de la performance (producción, dirección, realización, técnicos, escenografía, artistas y todo lo que conlleva una puesta en escena).

5. PROYECTO DE CLASE

Alentaremos a los alumnos a manejar, como principales herramientas, la imaginación y la creatividad junto con otras como teatro, danza, documentos, películas, conferencias, exposiciones, representaciones, para que lo apliquen en su proyecto de vida y escénico.

Algunas de las preguntas que deben abordarse en la realización del proyecto incluyen:

- ¿Cuál es el tema o problema cultural o histórico en el que quiero centrarme?
- ¿A quién va dirigido?
- ¿Cuál es la idea o pensamiento que el grupo quiere crear?
- ¿Cómo se alinea el proyecto con los resultados de aprendizaje del curso?
- ¿Cuáles son los beneficios para el alumno?
- ¿Cómo puedo aplicarlo a mi vida cotidiana?
- ¿Cuáles son los recursos que necesitamos usar para el proyecto?
- ¿Cuál es el plazo, la tecnología y la planificación para el proyecto?
- ¿Cuál será el presupuesto del proyecto?
- ¿Dónde se mostrará? ¿A qué audiencia llegará?
- Presentación del prototipo.
- ¿Que repercusiones ha tenido en el público?

Una vez concluido, cada estudiante presentará de forma independiente un documento que detalla el proyecto y su contribución única hacia el diseño y la creación del proyecto, su desarrollo y las lecciones que han aprendido a lo largo del camino.

6. EVALUACIÓN

Este curso integra cinco componentes para la evaluación final: la presencia física en clase, o participación online, y la participación en debates y actividades en clase, la participación en actividades grupales fuera de clase, el proyecto final y su presentación.

1. Participación y preparación de las clases	10%
2. 4 evaluaciones (10 puntos cada una)	40%
3. Proyecto artístico-creativo	20%
4. Presentación del proyecto	15%
5. Ensayo individual	15%

7. BIBLIOGRAFÍA

No es necesario libro de texto para este curso. Cada sesión tendrá lecturas asignadas, videos o presentaciones que estarán disponibles para los estudiantes a través de Google Classroom. La mayoría de las lecturas estarán directamente relacionadas con las tareas semanales e incluirán una combinación de guías prácticas y perspectivas teóricas / históricas.

Utilizaremos Guías de referencia de los siguientes autores:

José Manuel Gamboa
José Blas Vega
Manuel Ríos Ruiz
Balbino Gutiérrez
Miguel Mora
Faustino Núñez
Alfredo Grimaldos
Antonio Manuel Rodríguez
Flamencopolis