

Titulació	Tipus	Curs	Semestre
4313879 Estudis Teatral	OT	0	2

Professor de contacte

Nom: Roberto Fratini Serafide

Correu electrònic: Roberto.Fratini@e-campus.uab.cat

Equip docent

Ester Vendrell Sales

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària: espanyol (spa)

Prerequisits

ET

Objectius

Aquest mòdul aplica al terreny específic de la dansa el marc general del màster. L'objectiu és oferir als estudiants eines d'investigació i anàlisi, atenent a les singularitats de la dansa. Brindarà, en primer lloc, una panoràmica general de les possibilitats i les línies d'investigació pròpies de la dansa relatives a la creació i experimentació artística, d'un costat, i a les aplicacions socials i pedagògiques dels llenguatges dansístics, de l'altre. A part d'aquesta base introductòria, el mòdul es desplegarà abordant diferents paradigmes d'anàlisi propis de la investigació actual en el camp de la dansa: història de la dansa, anàlisi coreogràfica i formal, anàlisi teóricoconceptual de la dansa, teories culturals i reflexió transdisciplinar sobre la dansa. Es plantejaran estudis de cas per tal de mostrar, a través del coneixement aplicat, diferents metodologies, problemes i reptes.

Competències

- Avaluar els fenòmens espectaculars en la seva dimensió sincrònica i diacrònica a partir de paradigmes teòrics concrets.
- Complir els codis deontològics inherents a l'activitat de la recerca.
- Elaborar un discurs científic sobre un objecte d'estudi relatiu a les arts escèniques.
- Examinar les metodologies de recerca en les arts escèniques segons els paràmetres científics internacionals.
- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
- Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
- Valorar la dimensió social inherent a les arts escèniques.

Resultats d'aprenentatge

1. Complir els codis deontològics inherents a l'activitat de la recerca.

2. Contrastar diferents metodologies per estudiar la dansa i les seves possibilitats en relació amb la recerca.
3. Contrastar els paradigmes teòrics corresponents a la dimensió sincrònica i diacrònica de la dansa moderna i contemporània, incloent-hi les fonts documentals i la bibliografia específica.
4. Detectar les estructures tècniques, dramàtiques i temàtiques d'un espectacle de dansa moderna o contemporània.
5. Elaborar un treball amb rigor científic sobre algun aspecte relatiu a la dansa.
6. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
7. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
8. Valorar la dimensió social inherent a les arts escèniques.

Continguts

El mòdul proporciona al alumnado herramientas para la investigación teórica e histórica en el ámbito de la danza. Consta de una panorámica general de las posibilidades y líneas de investigación actuales en danza, y de un abanico más puntual de distintos paradigmas analíticos en referencia al espectáculo danzado y a sus implicaciones teóricas.

Bloques de contenido:

1. Panorámica general de los métodos, ámbitos, y líneas de interpretación que atañen tanto a la investigación histórica en danza como a la elaboración de paradigmas teóricos y críticos en referencia a la praxis dancística reciente o a los procesos de creación. Se proporcionará un mapa metodológico de las diferentes posibilidades y objetos de estudio, así como las principales referencias bibliográficas y metodológicas de cada ámbito. (docente del bloque: Ester Vendrell)

2. Análisis coreográfico y estilístico del espectáculo danzado. Estudio de casos dirigido a mostrar aplicativamente, las metodologías y fuentes que permiten desarrollar una lectura exhaustiva, en lo formal como en lo dramático y estético, del espectáculo danzado, con un enfoque especial sobre las relaciones entre los distintos lenguajes coreográficos y físicos y las poéticas o teorías subyacentes. (docentes del bloque: Ester Vendrell; Roberto Fratini)

3. Análisis teórico-conceptual y estudio transdisciplinar de la danza. Elementos de reflexión metodológica que permiten desarrollar una lectura fenomenológica de la danza como "turbulencia" cultural, a través de un trabajo de conceptualización interdisciplinar dirigido a establecer diferentes paradigmas de interacción entre danza y reflexión humanística, científica o religiosa, con un enfoque especial sobre el papel de estas interacciones en los paradigmas teóricos y dramáticos de las corrientes más recientes.

Sesión 1: Introducción metodológica general. Exposición del mapa de corrientes y tipologías investigativas en el campo de la danza (I parte). (Vendrell)

Sesión 2: Introducción metodológica general. Exposición del mapa de corrientes y tipologías investigativas en el campo de la danza (II parte). (Vendrell)

Sesión 3: Introducción al análisis coreográfico, estilístico y poético del espectáculo danzado. Ejercicio conjunto de lectura y análisis de material audiovisual. Asignación de visionados autónomos. (Vendrell)

Sesión 4: Ejercicio conjunto de lectura y análisis coreográfico de material audiovisual. Comentario de vídeo. Asignación de visionados autónomos. (Vendrell)

Sesión 5: Ejercicio conjunto de lectura y análisis coreográfico de material audiovisual. Comentario de vídeo. Asignación de visionados autónomos. (Vendrell)

Sesión 6: Ejercicio conjunto de lectura y análisis coreográfico de material audiovisual. Comentario de vídeo. Asignación de visionados autónomos. (Fratini)

Sesió 7: Ejercicio conjunto de lectura y análisis coreográfico de material audiovisual. Comentario de vídeo. Asignación de visionados autónomos. (Fratini)

Sesió 8: Ejercicio conjunto de lectura y análisis coreográfico de material audiovisual. Comentario de vídeo. Asignación de visionados autónomos. (Fratini)

Sesió 9: Introducció metodològica al estudi interdisciplinari des de la interacció entre la història de la dansa i el desenvolupament del pensament occidental (I part). Assignació de lectures. (Fratini)

Sesió 10: Introducció metodològica al estudi interdisciplinari des de la interacció entre la història de la dansa i el desenvolupament del pensament occidental (II part). Assignació de lectures (Fratini)

Metodologia

Clases magistrales.

Estudio de casos con visionado de documentos audiovisuales.

Ejercicios orales de análisis y debate.

Comentario escrito u oral de textos.

Comentario escrito u oral de vídeos.

Activitats formatives

Títol	Hores	ECTS	Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides			
Classes magistrals, resolució de casos / exercicis	30	1,2	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Tipus: Supervisades			
Debats, tutories, elaboració de treballs	60	2,4	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Tipus: Autònomes			
Estudi personal, lectura d'articles, elaboració de treballs	60	2,4	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Avaluació

La/el alumna/o tendrá que elaborar, a parte del trabajo autónomo puntualmente impartido durante el módulo (que incluye visionados autónomos, lecturas y elaboración de comentarios), tendrá que realizar y redactar al finalizar el módulo un único trabajo de investigación (cuyo objeto será concertado con el docente) que cumpla con los requisitos formales y académicos (en protocolo APA), que conste de 7 folios (sin contar la bibliografía y los anexos). Por ende, la/el alumna/o tendrá que elegir y comunicar en qué área de contenido y con cuál de los dos docentes del módulo piensa elaborar la investigación.

Activitats d'avaluació

Títol	Pes	Hores	ECTS	Resultats d'aprenentatge
-------	-----	-------	------	--------------------------

Assistència a les tutories	20 %	0	0	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Assistència i participació activa a l'aula	40 %	0	0	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Lliurament d'informes i treballs	40 %	0	0	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Bibliografia

1) Obras de referencia general (por el carácter sintético del módulo se da por descontado que el alumnado conozca en sus líneas generales la Historia de la Danza occidental):

Boisseau, R., Panorama de la Danse Contemporaine, Textuel, 2006.

Boisseau, R., Sirvin, R. (ed.), Panorama des Ballets Classiques et Néoclassiques, Textuel,

Bourcier, P., Historia de la danza en occidente, Blume, 1981.

Bremser, M., Fifty Contemporary Choreographers, Routledge, 2000.

Copeland, R., The modernizing of modern dance, Routledge, 2004

Craine, D.; Mackrell, J. (ed.), Oxford Dictionary of Dance, Oxford University Press, 2004. Ed. cast. Historia universal de la danza, Centurió, 1943.

Izrine, Agnès; La danse dans tous ses états. L'Arche. 2002.

Love, P., Modern Dance Terminology, Princeton Book Company, 1997.

Sachs, C., World History of the Dance, Norton, 1965. Ed. It. Storia della danza, Net, 2006

Schlicher, S.; Teatre-dansa. Tradicions i llibertats. Ed. Institut del Teatre. 1993.

Sorell, W., Dance in its time, Doubleday, 1981. Ed. It. Storia della danza. Arte, cultura, società (trad.Falletti, C.), Il Mulino, 1994.

2) Bibliografía básica (la bibliografía específica de cada alumno se hará concertando con el docente 5 de los títulos que se proponen a continuación):

Adshed, J.; Briginshaw, V. (ed.), Teoría y práctica del análisis coreográfico, Centre Coreogràfic de la Comunitat Valenciana, 1999.

Badiou, A. (ed.), Danse et pensée. Une autre scène pour la danse, GERMS, 1993.

Borgdorff, H."El debate sobre la investigación en las artes ". Carión 13. Revista de Estudios de danza. en Pérez Royo V,Sánchez,J.A (eds.), Universidad de Alcalá, 2010, pp.34-40

Carter, A. Ed. Rethinking dance History. A Reader, Routledge, 2004.

Didi-Huberman, G., La imagen superviviente. Historia del arte y tiempo de los fantasmas según Aby Warburg, Abada, 2009.

Fraleigh S., Hanstein P. (ed) . Researching in Dance. Evolving modes of inquiry, University of Pittsburg Press,1999.

Franco S.; Nordera, M., Dance discourses. Keywords in dance research, Routledge.2007.

Fanti, S., Corpo sottile. Uno sguardo sulla nuova coreografia europea, Ubulibri, 2003.

Fratini, R., A Contracuento. La danza y las derivas del narrar, Mercat de les Flors, 2012.

Garcia Alvarez , E.; "Aproximación a la danza desde una perspectiva cualitativa. Enfoques teóricos, metodológicos y nuevas tendencias.", en La Investigación en danza en España 2012, Mahali, 2012.

Guilbert, L.; Danser avec le III Reich. Les danseurs modernes sous le nazisme, Ed. Complexe, 2000.

Kozel, S., Performance, Technologies, Phenomenology, MIT Press, 2008.

Lepecki, A., Agotar la danza. Performance y política del movimiento, Mercat de les Flors, 2008.

Lepecki, A.; Joy, J.(ed.), Planes of composition. Dance, Theory and the Global, Seagull, 2009.

Leigh Foster, S., Choreography and Narrative. Ballet's staging of story and desire, Indiana University Press, 1998.

Louppe, L., Teoría de la Danza Contemporánea, Universidad de Alcalá, 2012.

Midgelow, V. L.; Reworking the ballet. Counter- Narratives and alternatives Bodies, Routledge, 2007.

Preston -Dunlop, V., Looking at dances, Verve, 1998.

Pérez Arroyo, R., La práctica artística como investigación: propuestas metodológicas, Editorial Alpuerto, 2012.

Sánchez, J. A.; Conde-Salazar, J., Cuerpos sobre blanco, Universidad de Castilla-La Mancha, 2003.

Manning, S., Extasy and the Demon. The dances of Mary Wigman, 2nd ed. First University of Minnesota Press, 2006.

Banes, S. (ed), Dancing women: Female bodies on stage, Routledge, 1999.

Franko M., Dancing Modernism/Performing politics, Indiana University Press, 1995.

Burt, R. The male dancer. Bodies spectacle, sexualities, Routledge, 1995.

3) **Bibliografía, ampliación** (será repartida y explicada por los docentes a comienzos del módulo)

Videografía (a lo largo del módulo será objeto de visionado autónomo una selección, concertada individualmente, de algunos de los títulos que se proponen a continuación):

Filippo Taglioni, La Sylphide (vers. Opéra de Paris)

Kurt Jooss, La mesa verde

Merce Cunningham, Beach birds for Camera-

Maurice Béjart, Boléro , Le Presbytere

Kenneth MacMillan, Romeo and Juliet (Prokofiev), Manon

Balanchine, Jewels.

Hans Van Manen, Grosse Fuge

Trisha Brown, Early Works

Pina Bausch, Blaubart, Kontakthof

Anne Teresa De Keersmaeker, Fase. Four movements to the music of Steve Reich

Mats Ek, The sleeping Beauty

Jiri Kylian, Petite Mort (en Black and White Ballets)

Lloyd Newson, DV8, Dead Dreams of Monochrome Men

Maguy Marin, Cendrillon

Philippe Découflé, Codex

Odile Duboc, Projet de la matière

Sasha Waltz, Körper

Edouard Lock, Amelia

Wim Vandekeybus, In spite of wishing and wanting

La Ribot, Piezas distinguidas