

Metodologies de Recerca de la Dansa

Codi: 43159

Crèdits: 6

Titulació	Tipus	Curs	Semestre
4313879 Estudis Teatral	OT	0	2

Professor/a 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 transdisciplinària 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 i 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 ofereix al alumnat unes eines per la recerca teòrica i històrica a l'àmbit de la dansa. Consta d'una panoràmica general de les possibilitats i línies de recerca actuals en dansa, i de un ventall més puntual de diferents paradigmes analítics en referència a l'espectacle de dansa i a les seves implicacions teòriques.

Blocs de contingut:

1. Panoràmica general dels mètodes, àmbits i línies d'interpretació que atenen tant a la investigació històrica en dansa com a la elaboració de paradigmes teòrics i crítics pel que fa a la praxi de la dansa recent o als seus processos de creació. S'oferirà un mapa metodològic de les diferents possibilitats u objectes d'estudi, així com les principals referències bibliogràfiques i metodològiques de cada àmbit (docent del bloc: Ester Vendrell)
2. Anàlisi coreogràfic i estilístic de l'espectacle dansat. Estudi de casos dirigit a mostrar aplicativament les metodologies i fonts que permeten desenvolupar una lectura exhaustiva, tant en lo formal com en lo dramàtic i estètic, de l'espectacle dansat, amb una atenció especial cap a les relacions entre els diferents llenguatges coreogràfics i les poètiques i teories subjacents. (docents del bloc: Ester Vendrell; Roberto Fratini)
3. Anàlisi teòrico-conceptual i estudi transdisciplinar de la dansa. Elements de reflexió metodològica que permetin desenvolupar una lectura fenomenològica de la dansa com a "turbulència cultural", mitjançant un treball de conceptualització interdisciplinar dirigit a establir diferents paradigmes de interacció entre la dansa i la reflexió humanística, científica o religiosa, amb un èmfasi especial sobre el paper d'aquestes interaccions als plantejaments teòrics i dramàtics de les corrents més recents.

Cronograma:

Sessió 1: Introducció metodològica general. Exposició del mapa de corrents i tipologies investigatives a l'àmbit de la dansa. (I Part) (Vendrell)

Sessió 2: Introducció metodològica general. Exposició del mapa de corrents i tipologies investigatives a l'àmbit de la dansa. (II Part) (Vendrell)

Sessió 3: Introducció al anàlisi coreogràfic, estilístic i poètic de l'espectacle dansat. Exercici grupal de lectura i anàlisi de material audiovisual. Assignació de lectures i videografia per al treball autònom. (Vendrell)

Sessió 4: Exercici grupal de lectura i anàlisi coreogràfic de material audiovisual. Comentari de vídeo. Assignació de lectures i videografia per al treball autònom. (Vendrell)

Sessió 5: Exercici grupal de lectura i anàlisi coreogràfic de material audiovisual. Comentari de vídeo. Assignació de lectures i videografia per al treball autònom. (Vendrell)

Sessió 6: Exercici grupal de lectura i anàlisi coreogràfic de material audiovisual. Comentari de vídeo. Assignació de lectures i videografia per al treball autònom. (Fratini)

Sessió 7: Exercici grupal de lectura i anàlisi coreogràfic de material audiovisual. Comentari de vídeo. Assignació de lectures i videografia per al treball autònom. (Fratini)

Sessió 8: Exercici grupal de lectura i anàlisi coreogràfic de material audiovisual. Comentari de vídeo.
Assignació de lectures i videografia per al treball autònom.(Fratini)

Sessió 9: Introducció metodològica al estudi interdisciplinar des de la interacció entre la història de la dansa i el desenvolupament del pensament occidental (I part) (Fratini)

Sessió 10: Introducció metodològica al estudi interdisciplinar des de la interacció entre la història de la dansa i el desenvolupament del pensament occidental (II part) (Fratini)

Metodologia

Classes magistrals

Estudi de casos (amb documentació textual i audiovisual)

Treball grupal: Exercicis orals d'anàlisi i debat.

Treball dirigit: Comentari escrit i oral de textos.

Treball autònom: exercici escrit d'anàlisi.

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

L'alumna/e, a més del treball dirigit puntualment assignat a la part lectiva del mòdul (que incloïx l'estudi autònom de documents audiovisuals, la lectura i la redacció de comentaris), haurà de plantejar, dur a terme y redactar al final del mòdul un treball de síntesi de recerca (l'objecte d'aquest treball es concertarà amb el docent), que compleixi amb els requisits formals i acadèmics (en protocol APA), que consti de 7 folios (a més de la bibliografia i dels annexos). Per això, l'alumna/e haurà d'escollir i comunicar a quina àrea de contingut i amb qui dels dos docents del mòdul desitja dur a terme el treball.

Activitats d'avaluació i ponderació:

Avaluació continuada: comentaris escrits y orals de textos crítics i documents audiovisuals (setmana 1-5) 25%

Avaluació continuada: comentaris escrits y orals de textos crítics i documents audiovisuals (setmana 6-10) 25%

Avaluació continuada: Exercici grupal oral de debat crític-analític (setmana 1-10) 15%

Treball autònom de síntesi: assaig escrit de caràcter analític.comparatiu sobre la metodologia de recerca aplicada a un u més títols de la literatura secundària inclosos en la bibliografia del mòdul (entrega 3 de juny) 35%

Revisió de les qualificacions: 15 de juny

Procés de recuperació: el procés implicarà una nova redacció del treball autònom de síntesi que permeti corregir els defectes formals o de contingut de la primera versió entregada. Entrega del treball de recuperació: 27 de juny.

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

Obres de referència general

Se'n recomana la lectura prèvia al començament de les classes, d'almenys un dels textos d'història general de la dansa.

Abad Carlés; *Historia del Ballet y la danza moderna* (2a ed.), Alianza Editorial, 2012.

Boisseau, R., Sirvin, R. (ed.), *Panorama des Ballets Classiques et Néoclassiques*, Textuel, 2010.

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

Sachs, C., *World History of the Dance*, Norton, 1965.

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

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

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

Carter, A. (Ed.) *Rethinking dance History. A Reader*, Routledge, 2004.

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

Franco Susanne and Nordera Marina; *Dance discourses. Keywords in dance research*, Routledge, 2007.

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

Preston -Dunlop, Valerie; *Looking at dances*, Verve, 1998.

- Albarrán, J.; Estella, I., *Llámallo performance: historia, disciplina y recepción*, Brumaria, 2015.
- Badiou, A. (ed.), *Danse et pensée. Une autre scène pour la danse*, GERMS, 1993.
- Banes, S. (Ed.) *Dancing women: Female bodies on stage*, Routledge, 1999.
- Benjamin, W., *Libro de los pasajes* (trad. Fernández Castañeda, L.; ed. Tiedemann, R.), Akal, 2005.
- Boisseau, R., *Panorama de la Danse Contemporaine*, Textuel, 2006.
- Bremser, M., *Fifty Contemporary Choreographers*, Routledge, 2000.
- Burt, R., *The male dancer. Bodies spectacle, sexualities*, Routledge, 1995.
- Copeland, R., *Merce Cunningham. The Modernizing of Modern Dance*, Routledge, 2004.
- Deleuze, G.; Guattari, F., *Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia II*, Pre-Textos, 1997.
- Didi-Huberman, G., *La imagen superviviente. Historia del arte y tiempo de los fantasmas según Aby Warburg*, Abada, 2009.
- Dixon, S., *Digital Performance. A History of New Media in Theater, Dance, Performance Art, and Installation*, MIT Press, 2007.
- Fanti, S., *Corpo sottile. Uno sguardo sulla nuova coreografia europea*, Ubulibri, 2003.
- Fischer-Lichte, E., *Estética de lo Performativo*, Abada, 2011.
- Franko, M., *Dancing Modernism/Performing politics*, Indiana University Press, 1995.
- Fratini, R., *A Contracuento. La danza y las derivas del narrar*, Mercat de les Flors, 2012.
- Fratini, R., *Escrituras del silencio. Figuras, secretos, conspiraciones y diseminaciones de una dramaturgia de la danza*, Paso de Gato, 2019.
- Fratini, R., Polo, M. (eds.), *El cuerpo incalculable. William Forsythe, Gerald Siegmund y los diferenciales de la danza*, Mercat de les Flors, 2018.
- Gombrich, E. H., *El sentido del orden. Estudio sobre la psicología de las artes decorativas*, Phaidon Press, 2010.
- Greene, B., *El tejido del cosmos. Espacio, tiempo y la textura de la realidad*, Crítica, 2007.
- Guilbert Laurence; *Danser avec le III Reich. Les danseurs modernes sous le nazisme*, Ed. Complexe, 2000.
- Izrine, A., *La danse dans tous ses états*, L'Arche, 2002.
- Joy, J., *The Choreographic*, MIT Press, 2014.
- 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.
- Loupe, L., *Teoría de la Danza Contemporánea*, Universidad de Alcalá, 2012.

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

Midgelow, Vida L., *Reworking the ballet. Counter- Narratives and alternatives Bodies*, Routledge, 2007.

Ross, J., *Anna Halprin. Experience as Dance*, University of California Press, 2007.

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

Sibony, D., *Le corps et sa danse*, Seuil, 1995.

Siegmund, G., *Abwesenheit, Eine performative Ästhetik des Tanzes*, Transcript Verlag, 2006.

Sloterdijk, P., *Esferas I. Burbujas. Microsferología*, Siruela, 2014.

Spier, S. (ed.), *William Forsythe and the Practice of Choreography*, Routledge, 2011.