

Metodologías de Investigación de la Danza

Código: 43159
Créditos ECTS: 6

Titulación	Tipo	Curso	Semestre
4313879 Estudios Teatrales	OT	0	2

Contacto

Nombre: Roberto Fratini Serafide

Correo electrónico: Roberto.Fratini@e-campus.uab.cat

Equipo docente

Ester Vendrell Sales

Uso de idiomas

Lengua vehicular mayoritaria: español (spa)

Prerequisitos

ET

Objetivos y contextualización

El módulo aplica al terreno específico de la danza el marco general del máster. El objetivo es proporcionar a los estudiantes unas herramientas de análisis e investigación que se apliquen eficazmente a la singularidad del fenómeno dancístico. Brindará en primer lugar una panorámica general de las posibilidades y las líneas de investigación propias de la danza inherentes a la creación y experimentación artísticas por un lado, y a las aplicaciones sociales y pedagógicas de los lenguajes dancísticos por otro. Tras esta fase introductoria, el módulo se desplegará abordando diferentes paradigmas analíticos propios de la actual investigación en el campo de la danza: historia de los lenguajes y de las poéticas, análisis coreográfico, formal y dramático, teorías culturales y reflexión transdisciplinar sobre danza. Se plantearán estudios de casos con la finalidad de demostrar, a través del conocimiento adquirido, diferentes metodologías, problemáticas y retos analíticos.

Competencias

- Cumplir los códigos deontológicos inherentes a la actividad de la investigación.
- Elaborar un discurso científico sobre un objeto de estudio relativo a las artes escénicas.
- Evaluar los fenómenos espectaculares en su dimensión sincrónica y diacrónica a partir de paradigmas teóricos concretos (especialidad A).
- Examinar las metodologías de investigación en las artes escénicas según los parámetros científicos internacionales.
- Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
- Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
- Valorar la dimensión social inherente a las artes escénicas.

Resultados de aprendizaje

1. Contrastar distintas metodologías para estudiar la danza y sus posibilidades en relación a la investigación.
2. Contrastar los paradigmas teóricos correspondientes a la dimensión sincrónica y diacrónica de la danza moderna y contemporánea, incluyendo sus fuentes documentales y su bibliografía específica.
3. Cumplir los códigos deontológicos inherentes a la actividad de investigación.
4. Detectar las estructuras técnicas, dramáticas y temáticas de un espectáculo de danza moderna o contemporánea.
5. Elaborar un trabajo con rigor científico sobre algún aspecto relativo a la danza.
6. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
7. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
8. Valorar la dimensión social inherente a las artes escénicas.

Contenido

El módulo 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.

Cronograma

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 lecturas y videografía para el trabajo autónomo. (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)

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

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

Sesión 9: Introducción metodológica al estudio interdisciplinar desde la interacción entre la historia de la danza y el desarrollo del pensamiento occidental (I parte). Asignación de lecturas. (Fratini)

Sesión 10: Introducción metodológica al estudio interdisciplinar desde la interacción entre la historia de la danza y el desarrollo del pensamiento occidental (II parte). Asignación de lecturas (Fratini)

Metodología

Clases magistrales.

Estudio de casos (con documentos textuales o audiovisuales)

Trabajo grupal: Ejercicios orales de análisis y debate.

Trabajo dirigido: Comentario escrito y oral de textos.

Trabajo autónomo: ejercicio escrito de análisis.

Actividades

Título	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Tipo: Dirigidas			
Clases magistrales, resolución de casos / ejercicios	30	1,2	3, 1, 2, 4, 5, 7, 6, 8
Tipo: Supervisadas			
Debates, tutorías, elaboración de trabajos	60	2,4	3, 1, 2, 4, 5, 7, 6, 8
Tipo: Autónomas			
Estudio personal, lectura de artículos, elaboración de trabajos	60	2,4	3, 1, 2, 4, 5, 7, 6, 8

Evaluación

La/el alumna/o, 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.

Actividades de evaluación

Evaluación continuada: comentarios escritos y orales de textos críticos y documentos audiovisuales (semana 1-5) 25%

Evaluación continuada: comentarios escritos y orales de textos críticos y documentos audiovisuales (semana 6-10) 25%

Evaluación continuada: Ejercicio grupal oral de debate crítico-analítico (semana 1-10) 15%

Trabajo de síntesis: ensayo escrito de carácter analítico-comparativo sobre la metodología de investigación aplicada a uno o más títulos de la literatura secundaria que conste en la bibliografía del curso (entrega 3 de junio) 35%

Revisión de las cualificaciones: 15 de junio

El proceso de recuperación implicará una segunda redacción del trabajo de síntesis que permita enmendar los defectos formales o de contenido de la primera versión entregada. Entrega del trabajo de recuperación: 27 de junio.

Actividades de evaluación

Título	Peso	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Asistencia a tutorías	20 %	0	0	3, 1, 2, 4, 5, 7, 6, 8
Asistencia y participación activa en clase.	40 %	0	0	3, 1, 2, 4, 5, 7, 6, 8
Entrega de informes y trabajos	40 %	0	0	3, 1, 2, 4, 5, 7, 6, 8

Bibliografía

Obras de referencia general

Se recomienda la lectura previa al comienzo de las clases de al menos uno de los textos de historia general de la danza.

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.