

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@uab.cat

Equip docent

Roberto Fratini Serafide

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 transdisciplinari 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 interdisciplinari 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 el 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.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

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.

NOTES ADDICIONALS

1. En el moment de la realització de cada activitat avaluativa, el professor o la professora informarl'alumnat del procediment i la data de revisió de les qualificacions.
2. En cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que s'hi pugui instruir. Si es produeixen diverses irregularitats en els actes, la qualificació final d'aquest assignatura serà zero.
3. En cas que les proves no es puguin fer presencialment s'adaptar el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis/o discussions d'exercicis a través de Teams, assegurant que tot l'estudiantat hi pot accedir.

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 Pittsburg 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*, Ubilibri, 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.

Programari

Un total de 6 classes d'exercicis analítics i lectures.

4 classes de metodologia de la investigació i orientació històrico-crítica.