

Titulación	Tipo	Curso
Theatre Studies	OP	1

Contacto

Nombre: Roberto Fratini Serafide

Correo electrónico: roberto.fratini@uab.cat

Equipo docente

(Externo) Ester Vendrell Sales

(Externo) Roberto Fratini Serafide

Idiomas de los grupos

Puede consultar esta información al [final](#) del documento.

Prerrequisitos

ET

Objetivos y contextualización

El objetivo de este módulo es proporcionar a las/os estudiantes herramientas de investigación y análisis aplicadas a las singularidades de la danza. Brindará, en primer lugar, una panorámica general de las posibilidades y líneas de investigación propias de la danza, inherentes por un lado a la creación y experimentación artística, por el otro a las aplicaciones sociales y pedagógicas de los lenguajes dancísticos. A más de estos cimientos introductorios, el módulo se desplegará abordando diferentes paradigmas de análisis propios de la investigación actual en el campo de la danza: historia de la danza, análisis coreográfico y formal, análisis teórico-conceptual de la danza, teorías culturales y reflexión transdisciplinar sobre la danza. Se plantearán estudios de caso para enseñar, a través del conocimiento aplicado, diferentes metodologías, problemas y retos.

Resultados de aprendizaje

1. CA17 (Competencia) Comunicar adecuadamente los conocimientos, las ideas, las habilidades y las actividades en contextos profesionales.

2. KA30 (Conocimiento) Reconocer los elementos diferenciales y las cosmovisiones inherentes en los diferentes estilos de la danza teatral y social.
3. KA31 (Conocimiento) Identificar las principales metodologías críticas y analíticas desplegadas en el medio de la coreología académica.
4. KA32 (Conocimiento) Reconocer, enumerar y describir la fraseología y la configuración estilística del espectáculo danzado.
5. SA25 (Habilidad) Identificar las características técnicas y temáticas de un espectáculo de danza moderna o contemporánea, relacionándolo con un paradigma estilístico más general.
6. SA26 (Habilidad) Aplicar la metodología más adecuada al análisis de una pieza de danza o performance tanto en concepto de forma coreográfica como en concepto de dramaturgia.

Contenido

El módulo ofrece al alumnado unas herramientas de investigación teórica e histórica en el ámbito de la danza. Consta de una panorámica general de las opciones y líneas de investigación de la coreografía actual, y de un abanico más puntual de paradigmas analíticos en referencia con el espectáculo de danza y sus implicaciones tanto teóricas como poéticas.

Bloques de contenido:

Panorámica general de los métodos, ámbitos y líneas de interpretación que atañen tanto a la investigación teórica en danza como a la elaboración de paradigmas teóricos y críticos en lo que concierne la praxis de la danza reciente y sus procesos de creación. Se brindará un mapa metodológico de las diferentes opciones y objetos de estudio, así como de las principales referencias bibliográficas y metodológicas de cada ámbito (docente del bloque: Ester Vendrell)

1. Análisis coreográfico y estilístico del espectáculo danzado. Estudio de casos dirigido a ejemplificar aplicativamente las metodologías y fuentes que permiten desarrollar una lectura exhaustiva, tanto formal como dramática y estéticamente, del espectáculo danzado, con una atención especial a las relaciones entre diferentes lenguajes coreográfico y las teorías y poéticas subyacentes. (docentes del bloque: Ester Vendrell; Roberto Fratini Serafide)
2. Análisis teórico-conceptual y estudio transdisciplinar de la danza y de la genealogía cultural de sus componentes. Elementos de reflexión metodológica que permitan desarrollar una lectura fenomenológica de la danza como "turbulencia cultural", utilizando un trabajo de conceptualización interdisciplinar dirigido a establecer diferentes paradigmas de interacción entre la danza y la reflexión humanística, científica o religiosa, con un énfasis especial en el significado de dichas interacciones para los planteamientos teóricos y dramáticos de las corrientes más recientes. (docente del bloque: Roberto Fratini Serafide)

Actividades formativas y Metodología

Título	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Tipo: Dirigidas			
Clases magistrales, resolución de casos, ejercicios	30	1,2	
Tipo: Supervisadas			
Debates, tutorías, elaboración de trabajos	60	2,4	
Tipo: Autónomas			

Clases magistrales

Estudio de casos (con documentación textual y audiovisual)

Trabajo en grupo: ejercicios orales y de debate

Trabajo dirigido: comentario escrito u oral de textos

Trabajo autónomo: ejercicio escrito de análisis

Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación para que alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de la asignatura o módulo.

Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de la asignatura o módulo.

Evaluación

Actividades de evaluación continuada

Título	Peso	Horas	ECTS	Resultados de aprendizaje
Asistencia a tutorías	20%	0	0	CA17, KA30, KA31, KA32, SA25, SA26
Participación en actividades de clase	40%	0	0	CA17, KA30, KA31, KA32, SA25, SA26
Presentación de trabajos	40 %	0	0	CA17, KA30, KA31, KA32, SA25, SA26

Evaluación continua

La/el alumna/o, a más de trabajo dirigido y puntualmente asignado al tramo de lectividad del módulo (que incluye el estudio autónomo de documentos audiovisuales, la lectura y redacción de comentarios), tendrá que plantear, llevar a cabo y redactar al final del módulo un trabajo de síntesis de investigación (el objeto de dicha investigación se concertará con el docente), que cumplan con los requisitos formales y académicos (en protocolo APA), que conste de 7 folios (a más de bibliografía y anexos). Por eso, la/el alumna/o deberá elegir y comunicar en qué área de contenido y con cuál de los docentes desea llevar a cabo el trabajo.

Revisión de las calificaciones: 15 de junio

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

La/el estudiante recibirá la calificación de "no evaluable" siempre que haya faltado a más de 4 de las 10 clases que conforman el módulo, y siempre que no haya entregado el trabajo de síntesis de investigación al final del módulo.

Notas adicionales:

1) En el momento de realizar cada actividad evaluativa, el profesor o la profesora informará al alumnado del procedimiento y de la data de revisión de las calificaciones.

2) En el caso de que la/el estudiante realice cualquier irregularidad que pueda conducir a una variación significativa de la calificación de un acto de evaluación, se calificará con un 0 este ítem de evaluación, independientemente del proceso disciplinario que pueda instruirse. Si se producen diversas irregularidades en las actividades sometidas a evaluación, la calificación final de esta asignatura será 0.

Evaluación única:

En caso de haberse acogido a la opción de evaluación única, la/el alumna/o tendrá que realizar las siguientes tareas:

1) Redacción de 3 comentarios de artículo (mínimo 4 folios por comentario). Los artículos serán seleccionados rigurosamente desde la bibliografía general del módulo o desde las ampliaciones bibliográficas proporcionadas por los docentes al inicio del tramo respectivo de módulo.

2) Redacción de 4 comentarios de vídeo (mín. 4 folios por comentario) de las obras siguientes: "Café Müller" (Pina Bausch); "Fase" (Anne Teresa De Keersmaeker), "The Moebius Strip" (Gilles Jobin); "May B" (Maguy Marin)

3) Redacción de un comentario de libro (mín. 7 folios) de la bibliografía del módulo. No se admitirán títulos que estén incluidos en dicha bibliografía.

4) Redacción de un trabajo final de síntesis de investigación (comentario de libro o estudio comparativo monográfico de vídeos) (mínimo 8 folios)

Los artículos deberán escogerse libremente entre los artículos de la bibliografía básica del módulo. El tema del trabajo de síntesis se concertará con el coordinador del módulo al inicio del período de lectividad.

Los ítems de evaluación mencionados en los puntos 1,2,3,4 contribuirán a la nota final según la siguiente ponderación:

1) Media de la nota de los comentarios de artículo: 10%

2) Media de la nota de los comentarios de vídeo: 20%

3) Nota del comentario de libro: 30%

4) Nota del trabajo de síntesis: 40%

Tratándose de una evaluación única, la realización de los trabajos se hará de forma autónoma y sin acompañamiento tutorial.

El conjunto de trabajos escritos se entregará a ambos docentes del módulo en el período comprendido entre el 2 y el 6 de junio de 2025.

La/el estudiante se considerará "no evaluable" en caso de no entregar la totalidad de los ítems evaluativos en los términos previstos.

Procedimiento de revisión de las calificaciones:

En el momento de realización de cada actividad de evaluación, el profesor o profesora informará al alumnado (Moodle) del procedimiento y fecha de revisión de las calificaciones.

Procedimiento de recuperación:

A) EVALUACIÓN CONTINUADA: Se considerará recuperable la evaluación obtenida en los ejercicios de análisis escritos y comentarios escritos de vídeo llevados a cabo en el período lectivo. Sólo se considerará la

opción de recuperación en el caso de que la nota de conjunto de estas actividades sea igual o inferior a 4,5. El profesor o la profesora procurarán informar al alumnado cuya nota parcial sea la indicada al finalizar el período de lectividad. Sólo entonces podrá el alumnado acogerse a la recuperación. Tendrá en este caso que entregar, en un período comprendido entre el 20 y el 31 de mayo de 2025, los trabajos que no haya realizado, o volver a redactar los trabajos cuya evaluación incumpliera los mínimos para la aprobación. Se considerará además recuperable la evaluación obtenida en el trabajo escrito de síntesis del módulo, siempre y cuando la nota obtenida sea igual o inferior a 4,5. Una nueva versión del trabajo deberá entregarse en el período comprendido entre el 20 y el 30 de junio de 2025. No se consideran recuperables las evaluaciones obtenidas en los ejercicios orales de análisis y en los grupos de discusión.

B) EVALUACIÓN ÚNICA: Se aplicará el mismo sistema de recuperación que para la evaluación continuada.

En esta asignatura no está permitido el uso de tecnologías de Inteligencia Artificial (IA) en ninguna de sus fases. Cualquier trabajo que incluya fragmentos generados con IA será considerado una falta de honestidad académica y comporta que la actividad se evalúe con un 0 y no se pueda recuperar, o sanciones mayores en casos de gravedad.

Bibliografía

Bibliografía básica:

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

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.

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

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

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

Loupe, L., *Teoría de la Danza Contemporánea*, Universidad de Alcalá, 2012.

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

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

Bibliografía Extensión:

Albarrán, J.; Estella, I., *Llámallo performance: historia, disciplina y recepción*, Brumaria, 2015.

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., Sirvin, R. (ed.), *Panorama des Ballets Classiques et Néoclassiques*, Textuel, 2010.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- Preston -Dunlop, Valerie; *Looking at dances*, Verve, 1998.
- Ross, J., *Anna Halprin. Experience as Dance*, University of California Press, 2007.
- Sorell, W., *Dance in its time*, Doubleday, 1981. Ed. It. *Storia della danza. Arte, cultura, società* (trad.Falletti, C.), Il Mulino, 1994.
- 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.

Software

Teams

Grupos e idiomas de la asignatura

La información proporcionada es provisional hasta el 30 de noviembre de 2025. A partir de esta fecha, podrá consultar el idioma de cada grupo a través de este [enlace](#). Para acceder a la información, será necesario introducir el CÓDIGO de la asignatura

Nombre	Grupo	Idioma	Semestre	Turno
(TEm) Teoría (máster)	1	Catalán/Español	segundo cuatrimestre	tarde