

PLA DOCENT

Curs: 2n
Especialitat: Pedagogia
Matèria: Tècniques de composició coreogràfica i de improvisació. Sistemes i eines de creació
Codi de l'assignatura: 420023
Títol de l'assignatura: Composició II
Subtítol:
Tipus d'assignatura: Obligatòria
Adscripció de l'assignatura: Departament de Dramatúrgia, Escenificació i Coreografia
Crèdits ECTS de l'assignatura: 3 ECTS
Hores totals de l'assignatura: 75 h. 45h presencialitat (60%) - 30 h treball autònom alumnat (40%)
Impartició: A determinar segons horari
Professors/es: A determinar segons POA
Descriptor: Estratègies de desenvolupament d'una escriptura coreogràfica personal: Articulació de composicions temàtiques i abstractes amb integració de les eines tècniques i formals adquirides en els cursos precedents de composició I, disposant d'un coneixement teòric i històric de la pràctica coreogràfica occidental, enfocat al treball de composició de solo.
Requisits: Composició I, Taller I
Observacions:

COMPETÈNCIES QUE ES TREBALLARAN A L' ASSIGNATURA:

Competències transversals:

- CT1 Organitzar i planificar el treball de forma eficient.
- CT2 Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament
- CT7 Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip
- CT10 Liderar i gestionar grups de treball

Competències generals:

- ÇG5 Tenir capacitat per a conduir a persones, en el seu procés creatiu, i/o interpretatiu disposant dels coneixements, recursos i experiències necessàries.
- CG6 Adquirir capacitat per assumir riscos, capacitat crítica i tolerància per a les decepcions.
- CG10 Ser capaç d'elaborar, explicar i justificar un discurs propi oral, escrit o visual, sobre la dansa comunicant-lo en àmbits diversos: professionals, artístics, amateurs siguin o no especialitzats en temes artístics o de dansa.
- CG12 Desenvolupar habilitats que li permetin participar en les pràctiques escèniques assumint funcions grupals o de solista.
- CG6 Adquirir capacitat per assumir riscos, capacitat crítica i tolerància per a les decepcions.

Competències específiques:

- CECI1 Ser capaç de desenvolupar un discurs propi a través de la creació coreogràfica i/o interpretativa.
- CECI4 Desenvolupar una capacitat per entendre les característiques específiques de cada individu i optimitzar la seva interpretació i labor creativa.
- CECI5 Conèixer diferents tècniques d'improvisació, creació i composició coreogràfica des d'un punt de vista tècnic i interpretatiu per a aplicar en la interpretació i/o creació i composició coreogràfica.
- CECI6 Dominar tècniques d'improvisació i composició coreogràfica que li permetin tenir recursos i el capacitar per a la creació i la composició coreogràfica

Altres competències de l'assignatura:

- Aprendre recursos per dur a terme una investigació de moviment per tal de poder generar nous llenguatges coreogràfics i estilístics.
- Capacitat de concreció de conceptes i interessos artístics

RESULTATS DE L'APRENTATGE:

Coneixements:

- C1 Saber identificar conceptualment els elements de diverses estructures coreogràfiques
- C2 Saber identificar i relacionar els elements compositius que configuren diverses propostes, tendències i escriptures coreogràfiques històricament significatives
- C3 Entendre els conceptes que serveixen de base per a l'observació, reflexió i anàlisi de les diferents tasques, propostes i pràctiques de composició realitzades a les diverses sessions de classe
- C4 Saber relacionar els coneixements adquirits de composició amb el funcionament escènic

Habilitats, procediments o destreses:

- H1 Ser capaç de seleccionar i limitar una idea de manera concreta i precisa per transformar-la en material de recerca coreogràfica utilitzant recursos, estratègies i eines de composició
- H2 Ser capaç d'elaborar una estructura a partir de referents coreogràfics: models ja existents representatius de diferents tendències
- H3 Ser capaç d'introduir una poètica personal i desenvolupar un discurs propi tant en propostes narratives com abstractes
- H4 Ser capaç de transmetre de forma activa i amb claredat d'intencionalitat el contingut de les composicions pròpies a altres intèrprets i recíprocament ser capaç d'interpretar acuradament les composicions alienes
- H5 Ser capaç de participar en un procés creatiu col·lectiu aportant i compartint idees i recursos tant propis com aliens

Actituds:

- A1 Compromís ètic respecte al factor de l'assiduitat presencial
- A2 Responsabilitat envers sí mateix i els altres al moment de fer les tasques encomanades amb atenció, interès, perseverança i curiositat per la recerca. Consciència positiva de grup, de com la conducta individual afecta al procés formatiu de tot el grup
- A3 Sinceritat, ductilitat, flexibilitat i generositat per poder dialogar des de diversos punts de vista, tant en el moment de suggerir i compartir processos creatius amb els/les companys/es com alhora d'analitzar amb companys/es i professor/a els productes coreogràfics obtinguts individual o col·lectivament.

CONTINGUTS FORMATIUS (TEMARI):

1. Tractament i recerca de moviment per a crear un codi de lectura, dramaturgia física, narrativa formal i/o visual. La idea en la composició. Confecció del propi imaginari. Integració del moviment pedestre.
2. Comprensió dels 3 paràmetres primaris (moviment, espai i temps) i dels 3 secundaris (context, relació i limitació) de la composició i les eines de cada un d'ells.
3. Geometria orgànica de l'espai. Models geomètrics corporis. Utilització de mitjans gràfics com a modalitat d'acompanyament a la composició.
4. Desenvolupament d'estructures compositives. Paradigmes sustentadors i orgànics, models matemàtics. La limitació com a eina generadora de potencial.
5. Adaptació, integració i reformulació compositiva en base al factors de la imprevisió i de l'atzar.
6. Dispositius coreogràfics: estratègies per saber articular, estructurar, configurar i posar en funció un dispositiu coreogràfic.
7. Coneixement i pràctica de la partitura (score) com a eina compositiva.
8. Desenvolupament d'estructures de composició col·lectives, negociacions i llenguatges comuns.
9. Apropiació del discurs de la dansa, capacitació d'articulació d'un camp teòric i la seva aplicació pràctica.
10. Coneixement experiencial de peces coreogràfiques de la història de la dansa occidental.
11. Concreció d'un camp d'interès propi per ser aplicat en la creació d'un solo, el qual forma part del currículum del segon curs.

METODOLOGIA I ORGANITZACIÓ GENERAL DE L'ASSIGNATURA:

- L'organització de l'assignatura s'estructura a dos nivells de progressió: la sessió de la classe i al llarg del curs.
- Durant les 90 hores de treball presencial a l'aula es durà a terme una classe dinàmica on els continguts teòrics exposats sempre aniran acompanyats d'una pràctica immediata sobre els mateixos.
- Utilització de la improvisació com a recurs per a la creació coreogràfica.
- Resolució de jocs o reptes coreogràfics plantejats pel docent on posar en pràctica els paràmetres i eines de la composició.
- Es demanaran 3 treballs escrits: un de reflexió crítica d'un espectacle, un de reflexió crítica d'una lectura i un manifest vinculat al Taller II.
- Pràctica de l'observació i anàlisi individual i per grups i sensibilització envers el *feedback*.
- Les 60 hores de treball autònom seran utilitzades pels alumnes per completar, revisar i perfeccionar els estudis de composició plantejats a classe. Aquest temps de treball autònom també serà utilitzat per revisar, corregir i estructurar el bloc de continguts teòrics, comentaris i notes personals que cada alumne haurà de presentar per completar l'avaluació final, així com també per assistir a exposicions, espectacles, conferències, etc.

AVALUACIÓ (CRITERIS, ESTRATÈGIES O ACTIVITATS I PONDERACIÓ):

Avaluació continuada i personalitzada basada en:

- Autonomia i responsabilització del propi procés d'aprenentatge a través d'una regularitat en l'assistència a classe i la participació activa en la mateixa.
- Valoració dels resultats.
- Valoració de la memòria escrita.

Ponderació:

- Treball a classe: 20%
- Exercicis pràctics presentats: 70%
- Exercicis de reflexió escrita i oral: de 10%

Avaluació única: La modalitat d'avaluació única es podrà establir en casos excepcionals que, un cop feta la matrícula, justifiquin documentalment una causa imprevista i sobrevinguda de força major que impedeixi l'assistència regular a l'assignatura i en casos de canvi o solapament horari provocats per l'escola amb posterioritat al període de matriculació. Es pot consultar el detall d'aquesta modalitat a la Guia de l'estudiant del CSD.

Assistència: L'assistència mínima per aprovar l'assignatura és del 70%-80% segons el criteri del docent. Només es consideraran faltes justificades les absències per activitats acadèmiques aprovades per l'escola. Es poden consultar més detalls sobre l'assistència a la Guia de l'estudiant del CSD.

BIBLIOGRAFIA, FONTS I RECURSOS DE DOCUMENTACIÓ:

Lectures de consulta:

Barnes, S. (1987). *Terpsichore in sneakers, Post-modern Dance*, Wesleyan University Press.

Bainbridge C. (2008). Bonnie. *Sensing, Feeling and Action, The Experiential Anatomy of Body-Mind Centering* Contact Editions, Northampton, MA, 2nd Edition.

Cage, J. (1995). *Silence, Lectures and Writings*, Marion Boyars, London.

Lepecki, A. (ed.) (2012) *DANCE, Documents of Contemporary Art*, Whitechapel Gallery, London, The MIT Press, Cambridge, Massachussets.

Lepecki, A. (2009). *Exhaurir la dansa. Performance i política del moviment*, Cos de Lletra, Mercat de les Flors / Institut del Teatre, Barcelona.

Naverán, I., Écija, A. (ed.) (2013). *Lecturas sobre danza y coreografía*, ARTEA Editorial, Madrid.

Naverán, I. (ed.) (2010) *Hacer historia, Reflexiones desde la práctica de la danza*, Cuerpo de Letra, Danza y Pensamiento, Mercat de les Flors, Barcelona.

Rainer, Y. (2007). *The Mind is a Muscle*, Catherine Wood, Afterall Books, London.

Secundaris:

Austin, J.L., J.O. Urmson and Sbisà M. (eds) (1975). *How to do things with words*. Harvard University Press, Cambridge, Massachussets.

Bremser, M. (1999). *50 contemporary choreographers*. Introduction by Deborah Jowitt. London, New Routledge.

Brown, T. (2008). *So that the audience does not know whether I have stopped dancing*, Walker Art Center, Minneapolis.

Cunningham, M. (2002). *Other animals drawings and journals*. Aperture.

Cvejić, B. (2014) *"Rétrospective" by Xavier Le Roy*, les presses du réel, Paris.

Fischer-Lichte, E. (2008) *The transformative power of performance, A new aesthetics*, Routledge, New York.

Forshythe, W. (1999). *Improvisation technologies, a tool for the analytical dance eye*. CD Rom i llibret, ZKM.

Forti, S. (2000). *Manuel en mouvement*. Nouvelles de Danse nº 44-45, Editions Contredanse.

Morgenroth, J. (2004). *Speaking of dance, Twelve choreographers on their craft*, Routledge, New York and London.

Pera, C. (2006). *Pensar desde el cuerpo, Ensayo sobre la corporeidad humana*, Triacastela, Madrid.

Rancière, J. (2010). *El espectador emancipado*, Ellago Ensayo, Castellón.

Ross J. (1987). *Anna Halprin, Experience as dance*, California Press.

von Hantelmann, D. (2007). *How to do things with art*, JRP Ringier / les presses du réel, Berlin.

Perec G. (2004). *Especies de espacios*. Montesinos. 4ª edición.

Root-Bernstein, R and M. (2001). *Sparks of genius: The thirteen thinking tools of the world's most creative people*. New York: Mariner books edition.

Sennett, R. *El Artesano*, Anagrama.