

PLA DOCENT

Curs: 3r/4t
Especialitat: Coreografia i interpretació/Pedagogia de la Dansa
Matèria: Història de la dansa i Humanitats
Codi de l'assignatura: 450002
Títol de l'assignatura: Crítica
Subtítol: Crítica de la dansa
Tipus d'assignatura: Optativa
Adscripció de l'assignatura: Departament de Teoria i Història
Crèdits ECTS de l'assignatura: 3 ECTS
Hores totals de l'assignatura: 75 h 45 hores lectivitat presencial (60%) i 30 hores de treball autònom (40%)
Impartició: Segons calendari acadèmic
Professors/es:
Descriptor: Aprofundiment en les diferents tipologies, formats i eines de la crítica, entesa com a comentari analític i judici de valor estètic respecte l'obra d'un/a artista (en viu i escrita). Revisió crítica de les categories principals de la dansa contemporània. Construcció d'un discurs crític i d'una poètica pròpia a partir dels textos de creador-e-s de la dansa dels segles XX i XXI.
Requisits:
Observacions:

COMPETÈNCIES QUE ES TREBALLARAN A L' ASSIGNATURA:

Competències transversals:

CT2 Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament

Competències generals:

- CG7 Ser capaç d'analitzar i valorar el desenvolupament i l'evolució històrica social i artística de la dansa, en els diferents contextos culturals.
- CG14 Tenir i integrar coneixements teòrics que permetin un anàlisi crític i metodològic i un judici estètic de la creació artística i escènica.

Competències específiques:

CECI9 Desenvolupar capacitat de reflexió i crítica per analitzar i valorar les obres de dansa, ja siguin de repertori o de nova creació, atenent als diferents períodes i sota una perspectiva que integri aspectes històrics, artístics i socials entre d'altres.

Altres competències de l'assignatura:

- Conèixer el sentit i la funció de la crítica de la dansa com a eina d'orientació del gust i judici de valor.
- Saber elaborar discursos crítics i contextualitzacions sobre dansa que alimentin tant l'exercici crític com la pràctica de creació.
- Saber llegir un escrit crític de forma dialèctica.

- Saber sostenir dialècticament. Oralment o per escrit, una opinió crítica i un judici de valor argumentable sobre dansa.
- Saber redactar un escrit crític segon el format més adequat al context de la seva lectura.
- Saber comprendre i plantejar noves eines d'exercici crític.

RESULTATS DE L'APRENENTATGE:

Coneixements:

- C1 Saber llegir, analitzar i redactar un text crític (tant literari com audiovisual i infogràfic) que compleixi els requisits de la puntualitat analítica i de la autonomia de pensament estètic
- C2 Conèixer les principals referències antigues i modernes de la crítica de Dansa, els seus diferents formats històrics i les modalitats de la crítica actual.
- C3 Saber comentar, presentar i jutjar una obra dansada resumint els seus aspectes essencials i les seves referències culturals.
- C4 Saber estructurar i defensar oralment i per escrit una opinió crítica articulada.
- C5 Saber plantejar un debat crític o saber participar-hi de forma constructiva.
- C6 Saber concebre la contribució crítica en el marc de la tasca periodística o editorial.

Habilitats, procediments o destreses:

- H1 Saber mirar.
- H2 Concentració i capacitat analítica.
- H3 Capacitat d'elecció.
- H4 Capacitat de construir una estètica i un gust personals.
- H5 Capacitat d'escriure.
- H6 Capacitat de síntesi.

Actituds:

- A1 Saber vincular els conceptes amb les activitats d'aprenentatge de caràcter experiencial.
- A2 Tenir autonomia a l'hora de buscar informació, sintetitzar-la i utilitzar-la en els seu procés d'estudi i de creació.
- A3 Ser capaç de desenvolupar uns criteris estètics i ideològics sent crític amb les pròpies idees i flexible amb les idees dels altres.
- A4 Ser crític amb les pròpies idees i flexible per tal de poder resoldre problemes que apareixen en contextos diferents.
- A5 Ser capaç de prendre decisions, fent un judici selectiu, i alhora tenir una actitud oberta per compartir i transformar aquestes decisions.
- A6 Ser rigorós i exhaustiu en els procediments de recerca documental, citació i exposició de plantejaments.
- A7 Desenvolupar la capacitat d'anàlisi, relació, síntesi i sentit crític.

CONTINGUTS FORMATIUS (TEMARI):

Blocs de contingut:

1. Breu història de la crítica, de la crítica d'art i de la crítica dansística.
2. Revisió crítica d'algunes categories fonamentals de la dansa en la contemporanietat. Discursos i eines per a la praxi crítica.
3. Poètica escrita de coreògraf·e·s dels segles XX i XXI (llibres d'autor, manifestos, quaderns, esbossos...)
4. La crítica, els seus formats, espais i usos: anàlisi i pràctica.
5. Altres escriptures al voltant de la creació coreogràfica pròpia: anàlisi i pràctica.

METODOLOGIA I ORGANITZACIÓ GENERAL DE L'ASSIGNATURA:

Les sessions combinaran parts magistrals, seminaris, espai de discussió col·lectiva i presentacions per part de l'alumnat.

3 ECTS:

45 hores lectivitat presencial (60%) i 30 hores de treball autònom (40%)
Total d'hores de l'assignatura: 75 hores.

- El treball presencial podrà incloure:
 - Exposicions magistrals a càrrec del professor/a
 - Anàlisi i comentari de textos dramàtics
 - Exposicions a càrrec dels alumnes
 - Exercicis individuals o en grup
 - Debats sobre temes proposats pel professor/a
- El treball autònom podrà incloure:
 - Lectura dels textos obligatoris
 - Lectura de la bibliografia optativa
 - Revisió i estudi dels apunts
 - Realització dels treballs que encarregui el professor/a
 - Tutories

AVALUACIÓ (CRITERIS, ESTRATÈGIES O ACTIVITATS I PONDERACIÓ):

El treball realitzat a classe representarà un 40% de la nota parcial. Aquest percentatge tindrà en compte la participació als debats de classe i la retroalimentació a les sessions a partir de la lectura dels textos proposats, la seva interpretació i dels sabers anteriors de l'alumnat.

El treball autònom consistirà en dues tasques i representarà un 60% de la nota. Al llarg del curs, individualment o en grups, es realitzaran una o dues presentacions breus sobre el material proposat (20%). Al final de l'assignatura s'haurà d'entregar una crítica d'un espectacle, un cicle o temporada d'un espai d'exhibició de la ciutat (40%).

L'alumnat ha d'assistir, com a mínim, al 75% de les sessions per a poder ser avaluat. L'assistència no serà avaluada. 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.

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.

BIBLIOGRAFIA, FONTS I RECURSOS DE DOCUMENTACIÓ:

Bàsica

- Andersson, Danjel, et al. *Post-Dance*. MDT, 2017.
- Banes, Sally. *Terpsichore in Sneakers: Post-Modern Dance*. Wesleyan University Press, 1987.

- Barbéris, Isabelle, editor. *L'archive dans les arts vivants: performance, danse, théâtre*. Presses universitaires de Rennes, 2015.
- Bardet, Marie. *Pensar con mover: un encuentro entre danza y filosofía*. 2012.
- Baril, Jacques. *La danza moderna: de Isadora Duncan a Twyla Tharp*. Paidós, 1987.
- Brandstetter, Gabriele, i Gabriele Klein, editors. *Dance [and] Theory*. transcript-Verl, 2013.
- Chevrier, Jean-François. *Œuvre et activité: la question de l'art*. L'Arachnéen, 2015.
- Courtine, Jean Jacques, et al., editors. *Historia del cuerpo. Vol. 3. Las mutaciones de la mirada: el siglo XX*. Torrelaguna, 2006.
- Cvejic, Bojana. *Choreographing Problems: Expressive Concepts in European Contemporary Dance and Performance*. Palgrave Macmillan, 2015.
- Cvejic, Bojana, i Ana Vujanović. *Toward a Transindividual Self: A Study in Social Dramaturgy*. Oslo National Academy of the Arts, 2022.
- Daly, Ann. *Critical gestures*. Wesleyan University Press, 2002.
- Derrida, Jacques, i Christie McDonald. «Coreografías». *Lectora: revista de dones i textualitat*, núm. 14, 2008, p. 157-72.
- Duarte, Ignasi, i Roger Bernat, editors. *Querido público. El espectador ante la participación: jugadores, usuarios, prosumers y fans*. Centro Párraga, 2009.
- Fontaine, Geisha. *Les danses du temps : recherches sur la notion de temps en danse contemporaine*. Centre National de la Danse, 2004.
- Foster, Susan Leigh, editora. *Corporealities: dancing, knowledge, culture, and power*. Routledge, 1996.
- Franko, Mark. *Choreographing discourses*. Routledge, 2019.
- Fratini, Roberto. *A contracuento: la danza y las derivas del narrar*. Centro Coreográfico Galego : Mercat de las Flors, 2012.
- ---. *Escrituras del silencio. Figuras, secretos, conspiraciones y diseminaciones de una dramaturgia de la danza*. Paso de Gato, 2018.
- Garbayo Maeztu, Maite. *Cuerpos que aparecen: performance y feminismos en el tardofranquismo*. consonni, 2016.
- Genetti, Stefano, et al. *Gestualités-textualités en danse contemporaine*. Hermann, 2018.
- Ginot, Isabelle, i Philippe Guisgand. *Analyser les oeuvres en danse : partitions pour le regard*. Centre national de la danse, 2020.
- Huesca, Roland. *Danse, art et modernité: au mépris des usages*. PUF, 2012.
- Lepecki, André. Lepecki, André, editor. *Dance*. Whitechapel Gallery, 2012.
- ---. *Agotar la danza: performance y política del movimiento*. Centro Coreográfico Galego ; Mercat de les Flors ; Aula de Danza Estrella Casero. Universidad de Alcalá de Henares, 2009.
- Louppe, Laurence. *Poética de la danza contemporánea ; Poética de la danza contemporánea: continuación*. Ediciones Universidad de Salamanca, 2011.
- ---, editor. *Traces of Dance: Drawings and Notations of Choreographers*. Dis voir, 1994.
- Martin, John. *The Modern Dance*. 1933. Princeton Book Co., 1989.
- Noland, Carrie, i Sally Ann Ness, editors. *Migrations of gesture*. University of Minnesota Press, 2008.
- Perrin, Julie, editor. *Figures de l'attention: cinq essais sur la spatialité en danse: Xavier Le Roy, Yvonne Rainer, Olga Mesa, Boris Charmatz, Merce Cunningham*. Les Presses du réel, 2013.
- Phelan, Peggy. *Unmarked: the politics of performance*. Routledge, 1993.

- Pouillaude, Frédéric. *Représentations factuelles: art et pratiques documentaires*. Les éditions du Cerf, 2020.
- ---. *Unworking Choreography: The Notion of the Work in Dance*. 2009. Oxford University Press, 2017.
- Rojo, Paz. *To Dance in the Age of No-Future*. Stockholms konstnärliga högskola, 2019.
- ---. «¿de qué hablamos cuando hablamos de danzar sobre un plano de percepción destituyente?». A: *Conversaciones, anotaciones y dramaturgia en las artes vivas: España y Uruguay*, editat per Xurxo Ponce, Estuario Editora, 2019.

Específica

Al llarg del curs, el/la docent facilitarà la bibliografia específica de cada sessió.