

PLA DOCENT

Curs: Tercer/Quart
Especialitat: Direcció escènica i Dramatúrgia / Escenografia.
Matèria:
Codi de l'assignatura: 553018
Assignatura: Introducció a la Coreografia
Tipus d'assignatura: Optativa
Crèdits ECTS de l'assignatura: 4
Hores totals de l'assignatura: 100 h
Impartició
Professora: Ester Vendrell
Descriptor: Assignatura teòrica-pràctica on s'introdueix les metodologies dels grans coreògrafs internacionals i les apliquem a treballs individuals de creació i composició coreogràfica.

Competències que l'alumne adquirirà en cursar l'assignatura:

Competències Generals:

1. Adquirir habilitats personals que incloguin l'ús eficient de les tècniques relacionades amb la creació i escenificació de peces coreogràfiques.
2. Anàlisi i crítica de creacions contemporànies.

Competències transversals:

1. Reflexionar sobre les creacions més rellevants de la dansa contemporània
2. Organitzar i planificar el treball de forma eficient i motivadora.
3. Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.
4. Realitzar autocrítica cap el propi acompliment de les tasques professionals i interpersonals
5. Buscar l'excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.
6. Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i creativitat

Competències específiques de l'especialitat:

1. Ser capaç d'elaborar petites coreografies amb actors, actrius o ballarins i ballarines.
2. Saber dissenyar, organitzar, els assajos amb els intèrprets per la creació i execució d'una peça de creació.
3. Ser capaç d'adaptar-se als diferents processos creatius i als equips de treball que els formen. Desenvolupar la capacitat, habilitat, i disposició per participar en un procés creatiu aportant recursos propis podent combinar-los i compartir-los amb flexibilitat, responsabilitat i sinceritat i generositat en el treball.

Competències específiques de l'assignatura:

1. Estudiar les creacions i mecanismes dels creadors de Dansa contemporanis.
2. Conèixer els mecanismes de la creació des del concepte teòric sobre el que es treballa fins la seva execució cultural per tal de poder vehicular propostes personals.
3. Ser capaç de treballar en grup per assolir els objectius marcats en cada cèl·lula plantejada segons els paràmetres de la composició coreogràfica.

Resultats de l'aprenentatge (relació amb les competències):

Coneixements.

1. Conèixer del seu cos físic i mentalment, que s'utilitza a si mateix com instrument per crear, expressar i comunicar.
2. Construcció de l'espai. Conèixer els valors dels diferents punts en l'espai i els diferents nivells del cos.
3. Estructura rítmica i temporal.
4. Conèixer les possibilitats i resultats que produeixen les velocitats en un material de moviment, les acceleracions i desceleracions, les pauses, els silencis i la tensió resultant d'aquests.
5. Vocabulari de moviment personal.
6. Saber improvisar, conèixer diferents tècniques d'improvisació per aplicar a la interpretació i composició.
7. Conèixer diferents metodologies i sistemes de construcció coreogràfica per crear el seu propi sistema.
8. Conèixer conceptes bàsics de dramaturgia per aplicar a la creació coreogràfica.
9. Conèixer altres llenguatges i disciplines escèniques artístiques i ser capaç de relacionar-los entre sí.

Habilitats, procediments i o destreses

1. Saber assimilar tècniques corporals i aplicació de conceptes teòrics.
2. Saber afrontar diferents maneres de la creació coreogràfica.
3. Saber desenvolupar i estructurar una idea en el temps.
4. Saber compondre i analitzar una estructura coreogràfica.
5. Saber reconèixer les diferents etapes i elements del procés creatiu.
6. Saber adequar-se al concepte coreogràfic de l'espai, temps i qualitat.
7. Saber explorar i fer recerca de moviment personal.
8. Saber planificar i organitzar el treball en equip.
9. Saber aplicar mètodes d'altres creadors en el treball propi.

Actituds

1. Tenir capacitat d'escolta per assimilar informació i coneixements.
2. Ser participatiu, actiu i crític beneficiant l'aprenentatge i per crear un clima òptim de treball.
3. Tenir iniciativa per engegar projectes i enfortir l'autonomia.
4. Ser intuïtiu i creatiu per descobrir i formar sistemes propis creatius.
5. Ser capaç de resoldre conflictes.
6. Ser capaç de disposar i preparar el cos pel treball físic i evitar lesions i donar el màxim rendiment i la ment per optimitzar i agilitzar el treball intel·lectual.
7. Ser capaç d'aprendre dels errors.

Continguts formatius (temari):

Bloc de continguts

1. Temes

Bloc 1: Espai

1- Metodologies i sistemes de creadors reconeguts:

Coneixement de les tècniques i mètodes utilitzats per grans creadors: Doris Humphrey, Rudolf Laban, M. Cunningham, Trisha Brown, William Forsythe, Pina Baush.

2- Conceptes i nocions essencials:

Explicació i anàlisi d'ítems bàsics en l'ús de l'espai: dissenyar espacialment d'una frase de moviment, valors de les diferents zones de l'espai escènic, el pes dels cossos a l'espai, presència, mirada, direccions i recorreguts/trajectes, nivells, focus, tensions, proporcions, els pes de les formes espai exterior-interior.

3- Altres disciplines i corrents artístiques:

Introducció a altres disciplines com la pintura, arquitectura, il·luminació, disseny d'espais, vídeo-dansa que poden aportar conceptes fonamentals.

4- Construcció de peces de moviment:

Tenint en compte tots els conceptes relacionats a l'espai, composició de petites cèl·lules/frases i posteriorment construcció d'una peça.

5- Revisió i nova proposta:

Anàlisi de la peça creada i valoració amb l'objectiu de millorar-la i enriquir-la. Proposar una darrera versió.

Bloc 2: Temps

1- Metodologies i sistemes de creadors reconeguts:

Coneixement de les tècniques i mètodes utilitzats per grans creadors: Doris Humphrey, Rudolf Laban, M. Cunningham, Trisha Brown, William Forsythe, Pina Baush, Anne teresa de Keersmaker, Wim Vandekeybus, Édouard lock, LLoyd Newson.

2- Conceptes i nocions essencials:

Explicació i anàlisi d'ítems bàsics en l'ús del temps: dissenyar rítmicament una frase de moviment, valors dels diferents tempos i la emotivitat que produeixen.

Acceleracions, desceleracions, temps ràpid, temps lent, repeticions, pauses, silencis, durada, freqüència, intensitat accents, continuïtat, uníson, cànon, temps mecànic, temps físic, temps psicològic.

3- Construcció de peces de moviment:

Tenint en compte tots els conceptes relacionats amb el temps, compondre petites cèl·lules/frases i posteriorment construir una peça.

4- Revisió i nova proposta:

Anàlisi de la peça creada i valoració amb l'objectiu de millorar-la i enriquir-la. Proposar una darrera versió.

Bloc 3: Qualitat

1- Metodologies i sistemes de creadors reconeguts:

Coneixement del treball de la qualitat i mètodes utilitzats per grans creadors: Doris Humphrey, Rudolf Laban, M. Cunningham, Trisha Brown, William Forsythe, Pina Baush, Anne teresa de Keersmaker, Wim Vandekeybus, Édouard lock, LLoyd Newson.

2- Conceptes i nocions essencials:

Explicació i anàlisi d'ítems bàsics en l'ús de la qualitat:

Conèixer les qualitats del moviment i manipulació d'aquesta .

3- Construcció de peces de moviment:

Tenint en compte tots els conceptes relacionats amb la qualitat, compondre petites cèl·lules/frases i posteriorment construir una peça.

4- Revisió i nova proposta:

Anàlisi de la peça creada i valoració amb l'objectiu de millorar-la i enriquir-la. Proposar una darrera versió.

Bloc 4: Pràctica final

1- Elaboració del projecte:

Presentació d'un solo en què apareguin tots els conceptes treballats anteriorment d'una manera temàtica però aquest cop combinats amb mesura i equilibri apropant-se a la creació total d'una peça coreogràfica.

Metodologia i organització general de l'assignatura:

L'assignatura consta d'una càrrega lectiva de 60 hores presencials (60%) i 40 hores de treball autònom (40%) = 100 hores totals.

Classes teòriques analitzant als grans creadors i les seves obres.

A partir de la definició d'una terminologia bàsica, es crearan diferents motius de moviment. Es demanarà compondre frases coreogràfiques a partir de motius per a un, dos o tres intèrprets a partir de l'exploració, improvisació i fixació dels elements de moviment. Les composicions hauran de ser presentades en viu. S'organitzarà la classe en petits grups flexibles on es puguin experimentar els papers de coreògraf i d'intèrpret. Cada alumne haurà de fer una exposició en públic sobre el procés, el resultat i les conclusions.

Avaluació:

Criteris, estratègies o activitats i ponderació

Per avaluar l'assignatura s'emprarà una avaluació continuada, una autoavaluació i coavaluació.

L'avaluació es farà en funció de l'assistència, assistència mínima obligatòria del 80%.

Procés de composició 35%

Presentació dels resultats 35%

Quadern classe 30%

Bibliografia i filmografia:

Bibliografia

LA HISTORIA MAS BELLA DEL MUNDO.

Los secretos de nuestros orígenes.

Traducción de Óscar Luis Molina.

Hubert Reeves, Joël de Rosnay, Yves Coppens y Dominique Simonnet.

Editorial Anagrama, 1997.

TODOS ES COMPARABLE

Oscar Tusquets Blanca.

Mies Van der Röhe: esquinas, planos horizontales.

Defectos del creador: los críticos, la luz y colores y texturas.

Editorial Tusquets, 1999.

KANDINSKY

PUNTO Y LÍNEA SOBRE EL PLANO

Vasili Kandinsky.

Editorial Paidós. Colección Paidós Estética, núm. 25, 1996.

DANSE ET ARCHITECTURE

Nouvelles de danse 42-43.

Contredanse, 2000.

OUTILLAGES CHOREOGRAPHIQUES (Temps i Espai).

Manuel de composition.

Karin Waehner.

Vigot, 1993.

MERCE CUNNINGHAM FIFTY YEARS APERTURE

Edited By Melissa Harris, 1997.

MERCE CUNNINGHAM

Edited by Germano Celant.

Fundació Tàpies.

Charta, 1999.

L'ATÉLIER DES CHORÉOGRAPHES TRISHA BROWN

Editions Bougé, 1987.

TRISHA BROWN: DANCE AND ART IN DIALOGUE. 1961-2001

Editor: Joseph N. Newland, 2004.

LES DANSES DU TEMPS

Geisha Fontaine

Centre nationale de la danse, 2004.

LABAN FOR ALL

Jean Newlove, John Dalby.

Nick Hern Books, 2004.

TEORIA Y PRACTICA DEL ANALISIS COREOGRAFICO

Janet Adshead, Valerie A. Briginshaw,

Pauline Hodgins, Michael Huxley.

Centre Coreogràfic de la Comunitat valenciana, Generalitat valenciana y Federacion Española de Profesionales de la Danza. 1999.

DANCE COMPOSITION

Jacqueline M. Smith.

Fifth edition, 1976.

ARTE Y PERCEPCION VISUAL

Rudolf Arnheim.

Editorial Alianza. Colección Alianza Forma, 1979.

DVD

MERCE CUNNINGHAM COLLECTION. VOLUME I

Three films by Merce Cunningham and Elliot Caplan,

Kultur, 1995.

TRISHA BROWN, Early Works, 1966, 1979.

Artpix, 2004.

PERFORMANCE 1 "DENDRON"

by Mark Jarecke.

Dornbracht, 2005.

ROSAS DANST ROSAS

Thierry de Mey, Anne Teresa de Keersmaeker.

Éditions a Voir – media, 2002.

FASE

Thierry de Mey, Anne Teresa de Keersmaeker.

Éditions a Voir – media, 2002.

ONE FLAT THING, REPRODUCED

William Forsythe.

MK2, 2006.

AMELIA

Edouard Lock.

Opus Arte, Amerimage spectra, 2002.

WIM VANDEKEYBUS, DANCE & SHORT FICTION FILM

Cydonia, 2006.

DV8, PHYSICAL THEATRE

Lloyd Newson.

Art Haus Musik, 1996.