

PLA DOCENT

Curs: 2n
Especialitat: Pedagogia
Matèria: Tècniques de composició coreogràfica i d'improvisació. Sistemes i eines de creació
Codi de l'assignatura: 420006
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 45 h lectivitat presencial (60%) - 30 h de treball autònom de l'alumne (40%)
Impartició: Anual
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.
Requisits: Composició I 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:

- CG5 Tenir capacitat per a conduir persones, en el seu procés creatiu, formatiu i/o interpretatiu disposant dels coneixements, recursos i experiències necessàries.
- CG6 Adquirir la capacitat per assumir riscos i tolerància per a les decepcions.
- CG10 Ser capaç d'elaborar, justificar i explicar 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.

Competències específiques:

- CECI1 Ser capaç de desenvolupar un discurs propi a través de la creació coreogràfica i/o interpretació.
- 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 capacitin 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 compostius 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.
2. Comprensió dels 3 paràmetres bàsics (espai, temps i qualitat) 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 compostives. Paradigmes sustentadors i orgànics, models matemàtics. La limitació com a eina generadora de potencial.

5. Adaptació, integració i reformulació compostiva 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 com a eina compostiva.
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 per a les eines pedagògiques de la composició per ser aplicat en les sessions pedagògiques de les alumnes.

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 45 hores de treball presencial a l'aula es durà a terme una classe dinàmica on els continguts teòrics exposats a cada sessió sobre els paràmetres d'espai temps i qualitat, sempre aniran acompanyats d'una pràctica immediata sobre els mateixos.
- Propostes coreogràfiques plantejades pel docent on posar en pràctica els paràmetres i eines de la composició.
- Pràctica de l'observació i anàlisi individual i per grups i sensibilització envers el *feedback*.
- Les 30 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: 45%
- Exercicis pràctics presentats: 40%
- Exercicis de reflexió escrita i oral: de 15%

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, Sally *Terpsichore in sneakers, Post-modern Dance*, Wesleyan University Press 1987

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

Cage, John, *Silence, Lectures and Writings*, Marion Boyars, London, 1995

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

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

de Naverán, Isabel y Amparo Écija (ed.) *Lecturas sobre danza y coreografía*, ARTEA Editorial, Madrid, 2013

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

Rainer, Yvonne. *The Mind is a Muscle, Catherine Wood*, Afterall Books, London, 2007

Repensar la dramaturgia, Errancia y transformación, Centro Párraga, Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo (CENDEAC), 2011

Secundaris:

Austin, J.L., *How to do things with words*, J.O. Urmson and Marina Sbisa, ed., Harvard University Press, Cambridge, Massachussets, 1975

Bremser, Martha, *50 contemporary choreographers*. Introduction by Deborah Jowitt. London, New Routledge 1.999

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

Cunningham, Merce *Other animals drawings and journals*. Aperture 2002 Cvejiç, Bojana "Rétrospective" by Xavier Le Roy, les presses du réel, Paris, 2014

Fischer-Lichte, Erika *The transformative power of performance, A new aesthetics*, Routledge, New York, 2008

Forshythe, William, *Improvisation technologies, a tool for the analytical dance eye*, 1.999

CD Rom i llibret, ZKM, 1999

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

Morgenroth, Joyce, *Speaking of dance, Twelve choreographers on their craft*, Routledge, New York and London, 2004

Pera, Cristóbal, *Pensar desde el cuerpo, Ensayo sobre la corporeidad humana*, Triacastela, Madrid, 2006

Rancière, Jacques *El espectador emancipado*, Ellago Ensayo, Castellón, 2010

Ross Janice *Anna Halprin, Experience as dance*, California Press 1.987

von Hantelmann, Dorothea, *How to do things with art*, JRP Ringier / les presses du réel, Berlin, 2007

Perec Georges, *Especies de espacios*. Montesinos. 4ª edición, 2004

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

Sennett, Richard, *El Artesano*, Anagrama