

PLA DOCENT

Curs: 1r
Especialitat: Coreografia i interpretació / Pedagogia de la Dansa
Matèria: Tècniques de composició coreogràfica i de improvisació. Sistemes i eines de creació (COR-INT). Eines de creació (PDG)
Codi de l'assignatura: 410015
Títol assignatura: Improvisació I
Subtítol:
Tipus d'assignatura: Obligatòria
Departament d'adscripció de l'assignatura: Dramatúrgia, escenificació i coreografia
Crèdits ECTS de l'assignatura: 5 crèdits
Hores totals de l'assignatura: 125h - 75 hores lectivitat presencial (60%) + 50 hores de treball autònom de l'alumne 40%
Professors/es: A determinar segons POA
Impartició: Anual
Descriptors: L'assignatura introdueix la improvisació com una pràctica artística, una metodologia de recerca i una eina fonamental per al desenvolupament de la composició coreogràfica. A partir de dispositius, restriccions i situacions d'experimentació, l'alumnat investiga les relacions entre cos, espai, temps, escolta, context i presa de decisions en temps real. El procés posa l'accent en la construcció d'una pràctica reflexiva capaç de generar, organitzar i comunicar material coreogràfic propi.
Requisits: Sense requisits
Observacions: En aquest primer nivell d'improvisació hi ha un mateix pla docent per ambdues especialitats.

COMPETÈNCIES QUE ES TREBALLARAN A L' ASSIGNATURA

Competències transversals:

- CT3 Solucionar problemes i prendre decisions que responguin als objectius del treball que es realitza.
- CT6 Realitzar autocrítica cap al propi acompliment de les tasques professionals i interpersonals.
- CT7 Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.
- CT13 Buscar l'excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.

Competències generals:

- CG1 Estar capacitats per a comprendre, crear, interpretar, i ensenyar la dansa amb el nivell tècnic, estilístic i interpretatiu requerit.
- CG2 Tenir un coneixement ampli de les tècniques i els llenguatges de la dansa, del moviment i de les disciplines corporals, així com el repertori des del punt de vista tècnic, estilístic i interpretatiu.
- CG4 Desenvolupar la capacitat per analitzar avaluar i entendre les característiques específiques de cada individu, aplicant tot allò en el desenvolupament i acompliment professional.
- CG6 Adquirir capacitat per assumir riscos i tolerància per a les decepcions.
- 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 capacitat per a entendre les característiques específiques de cada individu per a optimitzar la seva interpretació i la seva 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 de improvisació i composició coreogràfica que li permetin tenir recursos que el capacitin per a la creació i composició coreogràfica.
- CECI7 Conèixer diferents processos creatius mitjançant la trobada de distintes disciplines artístiques que utilitzen la dansa, el cos i/o el moviment en el seu discurs formal per a descobrir noves formes de creació a partir de la interdisciplinarietat.
- CECI15 Ser capaç d'adaptar-se als diferents processos creatius i als equips de treball que els formen (ballarins, coreògrafs, director escènic, realitzador, entre d'altres). Desenvolupar la capacitat, habilitat i disposició per a participar en un procés creatiu aportant recursos propis podent combinar-los i compartir-los amb flexibilitat, responsabilitat, sinceritat i generositat en el treball.

Altres competències de l'assignatura:

En finalitzar l'assignatura, l'estudiant serà capaç de:

- Integrar eines, estratègies i recursos d'improvisació en la construcció de partitures de composició instantània.
- Generar, desenvolupar i sostenir propostes d'improvisació en relació amb el cos, l'espai, el temps i els altres.
- Desenvolupar una escolta activa i una capacitat de resposta immediata davant els estímuls interns i externs.
- Comunicar, compartir i argumentar oralment i per escrit els processos i les decisions adoptades durant la improvisació.
- Desenvolupar estratègies de treball col·laboratiu basades en l'escolta, la confiança i la corresponsabilitat.
- Explorar metodologies de recerca artística a través de la improvisació com a eina de descoberta i producció de coneixement.
- Desenvolupar la capacitat d'observació, anàlisi crítica i reflexió sobre els propis processos creatius i els dels altres.
- Documentar processos creatius utilitzant diferents formats de registre i reflexió.
- Diferenciar i relacionar objectius, idees, eines, procediments, materials i dispositius compositius com a elements estructuradors del procés creatiu.
- Transferir els coneixements adquirits cap a futurs processos de composició coreogràfica.

RESULTATS DE L'APRENENTATGE

Coneixements:

- C1 Conèixer i experimentar l'aplicació d'algunes eines per a la improvisació dins partitures de composició instantània.
- C2 Capacitat de resoldre problemes de forma instantània i creativa.
- C3 Desenvolupar i comprendre el fet de traslladar de la imaginació a la realitat una idea, imatge, concepte o sensació.
- C4 Conèixer i investigar un vocabulari de moviment i un imaginari propi.
- C5 Desenvolupar estratègies per a la creació.
- C6 Comprendre la improvisació com una metodologia de recerca artística.
- C7 Identificar diferents paradigmes històrics de la improvisació contemporània.

Habilitats, procediments o destreses:

- H1 Ser capaç de crear una estructura improvisada de forma immediata
- H2 Saber donar pautes simples i concretes per a fer intel·ligibles les propostes
- H3 Saber veure i aprofitar les capacitats dels intèrprets
- H4 Saber mantenir una escolta interna i externa de forma simultània
- H5 Saber emprar l'expressió i l'encadenament del gest en les seves vessants: corporal (segments / tot el cos), d'imatge (ideokinesis), d'emoció (relació sentiment-gest).
- H6 Documentar el procés mitjançant escriptura, vídeo o altres formats.
- H7 Argumentar les decisions compositives emprades durant una improvisació.

Actituds:

- A1 Desenvolupar l'obertura física i mental.
- A2 Desenvolupar la capacitat d'escolta del propi cos i la consciència propioceptiva a través de la percepció interna de la disposició del cos en l'espai, així com l'escolta vers els altres.
- A3 Desenvolupar la consciència de la paleta de possibilitats i la presa de decisions precises. A4 Desenvolupar la creativitat i capacitat crítico-constructiva.
- A5 Desenvolupar el pensament hol·lístic de la creació com un tot inter-connectat a diferents nivells, sensorial, mental i psico-emocional.

CONTINGUTS FORMATIUS (TEMARI)

Els continguts s'organitzen de manera progressiva, combinant l'exploració corporal, la investigació artística i la construcció de processos de composició instantània.

Fonaments de la improvisació

1. Connexió interna, escolta corporal i respiració autònoma.
2. Estructura òssia, articulacions i organització del moviment.
3. Focus, percepció i mirada perifèrica.
4. Pes, suport, equilibri i desplaçament en l'espai.
5. Motors del moviment, inici del gest, textures, qualitats i modulació del to muscular.

6. Desenvolupament del material de moviment mitjançant la transformació de velocitat, amplitud, energia, intensitat, ritme i direcció.
7. Contacte, suport del pes, escolta física i navegació compartida en duet i grup.

Improvisació com a pràctica de recerca

8. Objectius, preguntes de recerca i punts de partida.
9. Idees, procediments, eines i dispositius d'improvisació.
10. Materials coreogràfics: cos, moviment, espai, temps, so, objectes i context.
11. Presa de decisions en temps real i construcció de partitures de composició instantània.
12. Documentació, registre i anàlisi dels processos creatius.
13. Presentació, observació i reflexió crítica sobre les pràctiques desenvolupades.

METODOLOGIA I ORGANITZACIÓ GENERAL DE L'ASSIGNATURA

L'assignatura s'organitza com un laboratori pràctic d'investigació artística, en què la improvisació constitueix tant una pràctica corporal com una metodologia de recerca i una eina per al desenvolupament de la composició coreogràfica.

L'aprenentatge es construeix de manera progressiva, avançant des de l'exploració dels principis fonamentals del moviment cap a situacions d'improvisació de complexitat creixent. Cada sessió combina experiència pràctica, observació, contextualització i reflexió crítica, afavorint la construcció d'un llenguatge creatiu propi.

La metodologia inclou:

- contextualització dels conceptes i referents artístics;
- exploració guiada mitjançant exercicis i dispositius d'improvisació;
- pràctiques individuals, en duet i en grup;
- investigació de les relacions entre cos, espai, temps, escolta i context;
- desenvolupament progressiu de partitures de composició instantània;
- observació entre iguals, feedback i discussió col·lectiva;
- documentació dels processos mitjançant un quadern de treball personal i altres formats de registre;
- espais de reflexió oral i escrita sobre l'experiència artística;
- presentacions periòdiques dels processos desenvolupats.

La complexitat dels continguts i dels dispositius augmenta progressivament al llarg del curs, promovent l'autonomia, la capacitat d'anàlisi i la presa de decisions en temps real.

L'aprenentatge es fonamenta en l'experiència directa, la investigació, la pràctica reflexiva i la reformulació contínua dels processos creatius, entenent la improvisació com una eina de coneixement, de creació i de composició.

AVALUACIÓ (CRITERIS, ESTRATÈGIES O ACTIVITATS I PONDERACIÓ)

Avaluació continuada i autoavaluació basada en:

1. L'autonomia i la responsabilització del propi procés d'aprenentatge a través d'una regularitat en l'assistència a classe i la participació activa en la mateixa.
2. Capacitat per a assimilar els conceptes tant a nivell teòric com pràctic.
3. Progressió personal i treball en equip.
4. Presentació d'exercicis a l'aula.
5. Presentació d'un projecte escrit.
6. Per poder ser avaluat s'ha de tenir una assistència mínima del 85%.

Ponderació:

Segons la rúbrica d'avaluació que s'entregarà a l'inici de l'assignatura

Treball a classe: 60%

Actitud: 15%

Reflexió a classe i treball escrit: 25%

El treball escrit és **obligatori**.

Ha d'incloure:

- contextualització del tema;
- descripció del procés;
- anàlisi crítica;
- reflexió personal;
- conclusions;
- bibliografia.

La redacció haurà de seguir les **Normes APA 7**

Els treballs s'hauran de lliurar en format PDF.

El nom del fitxer serà obligatòriament: **Nom_Cognom_Improvisaciol_2027.pdf**

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 85% 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

Bibliografia bàsica

- Albright, A. C., & Gere, D. (Eds.). (2003). *Taken by Surprise: A Dance Improvisation Reader*.
- Buckwalter, M. (2010). *Composing While Dancing*.
- Goldman, D. (2010). *I Want to Be Ready*.
- Overlie, M. (2016). *Standing in Space*.
- Paxton, S. (2018). *Gravity*.

Bibliografia complementària

- Burrows, J. (2010). *A Choreographer's Handbook*.
- Lepecki, A. (2006). *Exhausting Dance*.
- Foster, S. L. (2011). *Choreographing Empathy*.
- Manning, E. (2009). *Relationscapes*.
- Spatz, B. (2015). *What a Body Can Do*.
- Butterworth, J., & Wildschut, L. (2009). *Contemporary Choreography*.
- DeLahunta, S., & Shaw, N. (2006). *Practising Process*.

Recursos digitals

- Numeridanse
- UbuWeb Dance
- Motion Bank (William Forsythe)
- Siobhan Davies Studios
- The Living Archive
- Centre National de la Danse