

La enseñanza y el análisis del repertorio coreográfico I

Dra. Ana Abad Carlés

Objetivos

La transmisión del repertorio es una de las prácticas docentes más importantes dentro de la enseñanza de la danza. Con esta transmisión se produce, no sólo el aprendizaje de ciertos pasos y su lógica interna, sino nociones básicas de estilo, musicalidad, espacialidad, dinámicas, caracterización y proyección escénica.

Dentro de los planes de estudios de todos los conservatorios profesionales y superiores de danza, la enseñanza del repertorio es asignatura fundamental en la formación del alumnado.

Por ende, los objetivos de este curso son

- Desarrollar aspectos pedagógicos de la práctica docente en la transmisión del repertorio coreográfico

- Ofrecer una vista panorámica de la realidad performativa actual dentro del marco internacional

- Concienciar sobre la interrelación entre la teoría y práctica de la danza

- Presentar los elementos básicos que caracterizan el acto coreográfico y la interpretación del mismo por diferentes escuelas de danza

- Facilitar la transmisión del repertorio entre docente y alumnado

Contenidos y estructura

El curso se dividirá en diferentes módulos dedicados a aspectos que permitan analizar una variación de repertorio y las posibilidades más adecuadas para su interpretación. Se tratarán los diversos elementos coreográficos para así poder ofrecer al alumnado un abanico de posibles interpretaciones que permitan realizar elecciones informadas a la hora de ejecutar una coreografía preexistente.

1. Introducción al análisis coreográfico

En esta primera parte del curso se tratarán los diversos aspectos que conforman el lenguaje coreográfico. Más allá de los pasos, las obras de repertorio poseen importantes aspectos que se analizarán en esta clase de forma práctica y didáctica. Se ilustrarán los diferentes elementos (dinámicas, musicalidad, uso del espacio, contexto histórico) que son de especial relevancia en la conservación de ciertas obras a lo largo de la historia.

2. Los textos coreográficos y criterios de autenticidad

Se analizarán diferentes obras y variaciones en las que se abordarán interpretaciones de las mismas por diferentes escuelas. Se tratará la problemática del contexto coreográfico en el que se crearon dichas obras, así como las variantes que se han venido dando a lo largo del tiempo por parte de coreógrafos, intérpretes y las diversas escuelas que han dejado su impronta en la interpretación musical, rítmica, dinámica y espacial.

3. El repertorio romántico y clásico (Imperial)

Esta sesión se centrará en su primera parte en el repertorio romántico y analizará variaciones de *La Sylphide* y *Giselle*. Se analizarán las variaciones desde un punto de vista formal y estilístico.

La segunda parte de esta sesión se centrará en el legado llamado Imperial, compuesto principalmente por las obras de Marius Petipa y Lev Ivanov. Habrá de nuevo un análisis y contextualización de las variaciones.

4. Introducción al repertorio del s. XX

Esta sesión se centrará en el legado del repertorio del s. XX. Se verán obras emblemáticas de este siglo. Se analizarán los cambios que se producen en las formas coreográficas por la irrupción de nuevos géneros coreográficos que catalizarían nuevos usos musicales, espaciales y estilísticos.

Metodología

El curso se impartirá con una metodología mixta que comprenda principalmente la historia, el análisis del movimiento, la musicología y la estética en su aplicación práctica para apreciar las diferentes interpretaciones de los diversos textos coreográficos.

Duración

El curso será de 40 horas de duración, con 20h lectivas y 20 reservadas para la memoria del curso. Las horas lectivas se impartirán en 4 sesiones de 5h cada una.

Profesora

Ana Abad Carlés es doctora en música por la Universidad Politécnica de Valencia, España (2013). También posee un Máster en Estudios de Ballet en la Universidad de Roehampton, Londres (2004) y un Grado en Historia del Arte por la Universidad de Zaragoza (1999). Autora de *Historia del Ballet y de la Danza Moderna* (Alianza Editorial, 2004/2010), co-autora de *Escribir las danzas – Coreografías de las Ciencias Sociales* (Gorla, 2015), así como de numerosos artículos y críticas de danza en *Dancing Times*, *Por la Danza*, *Critical Dance...* Coreógrafa y docente de coreografía en el grado de danza profesional y teatro musical de The Urdang Academy, Londres (2009/11). Colaboradora del CSIC para su *Diccionario Español de Términos Literarios Internacionales* (2014/2015). Profesora invitada en los Conservatorios Profesionales de Danza de Murcia (2008/2014), Madrid (2012), Lugo (2010), Zaragoza (2002/2003/2016); Conservatorios Superiores de Danza de Valencia (2014) y Madrid (2012), Institut del Teatre de Barcelona para un curso de formación de su profesorado (2016), Universidad de Zaragoza, Universidad de Sevilla (2015), Universidad Rey Juan Carlos de

Madrid (2014), Universidad Nacional de Chiapas, Méjico (2014), Universidad de Murcia (2012), IDAES (Instituto de Altos Estudios Sociales), Buenos Aires (2011), Centro Coreográfico Galego (2010/2015), The Centre for Performing Arts, Londres (2011), Escuela Nacional de Danzas Mastrazzi, Buenos Aires (2008/2009). Coordinadora y conferenciante del ciclo “Hablemos de Danza”, INJUVE, Madrid (2016). Conferenciante y coordinadora de seminarios “Los Ballets Rusos de Diághilev”, Caixa Forum, Barcelona y Madrid (2011/2012). Coordinadora del ciclo “Historias de género: la mujer en la danza”, CCEBA, Buenos Aires (2012). Directora de proyectos en el Council for Dance Education and Training, Londres (2004/2007). Miembro de la mesa de dirección de Creative Capital (2004/2009), Advisory Group de London Youth Dance (2005/2008), Londres. Entrevista para RNE en El Ojo Crítico (2014) y para Radio Galega (2015). Actualmente es profesora externa de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid en su Máster de Gestión y Liderazgo de Proyectos Culturales.