

Escuela de las Artes de Ámsterdam. Máster de Coreografía (AMCh)¹

por Victoria Pérez Royo

Este máster lo ofrece The Theaterschool, una de las seis facultades de la Amsterdam School of the Arts. The Theaterschool comprende los departamentos de teatro, danza y técnica y medios. (The Theaterschool también incluye DasArts.)

Contacto:

Jodenbreestraat 3 PO Box 15323 1001 MH Amsterdam

Dance Department Tel. +31 (0) 20 527 76 67

info.amch@ahk.nl

http://www.english.theaterschool.nl/en/dance-programmes/amsterdam-master-of-choreography/

Fecha de apertura: 2002

Historia:

Dance Unlimited (2002-2006) se estableció como curso de posgrado en coreografía en Holanda, como resultado de una colaboración entre tres escuelas de danza (Amsterdam, Arnhem and Rotterdam). Cada una de ellas ofrecía un perfil diferente, de forma que el programa "permitía la diversidad (en los tres perfiles) y especificidad dentro de los programas de estudios individuales"². En 2006 cada programa fue acreditado de forma separada; de esta forma emergió el actual AMCh, un máster en coreografía pionero en Holanda con un estándar de calidad ejemplar.

Profesiones para las que prepara el máster:

Creadores de danza, coreógrafos.

Perfil del estudiante:

Es un programa diseñado para profesionales / artistas / coreógrafos con talento que ya tienen una práctica profesional establecida y que buscan posibilidades para continuar con su desarrollo y reflexión, de manera que su trabajo se pueda desarrollar hasta un nivel profesional excelente.

¹ Agradecemos a Jeroen Fabius la ayuda prestada para la elaboración de este informe.

² Amsterdam Master of Choreography. Master (HBO) in Choreography, Borrador, version 1.4 (abreviada), p.4.

Especificidad:

El interés de AMCh se basa en la contribución al ámbito de la investigación crítica de danza y de creación contemporánea con énfasis en los procesos de praxis o metapraxis, de manera que el estudiante sea capaz de contribuir significativamente a los desarrollos artísticos actuales en el campo de la danza.

El programa está basado en la práctica y la investigación artísticas individuales como punto de partida e hilo conductor del diseño del contenido del curso.

Objetivos:

El programa AMCh está orientado a facilitar posibilidades de otra forma inaccesibles en la práctica diaria.

Los objetivos concretos son:³

- desarrollar el talento de cada estudiante individual artística y profesionalmente.
- graduar estudiantes que trabajarán en el nivel más alto del campo profesional, tanto nacional como internacionalmente.
- permitir a los graduados funcionar en el ámbito profesional de forma independiente y sostenida.
- ofrecer entrenamiento en las habilidades necesarias de forma que los graduados continúen desarrollándose en el contexto del ámbito profesional y en colaboración con otros.
- educar la capacidad crítica del estudiante para que los graduados puedan influir en el campo profesional.
- aumentar, mejorar y nutrir la praxis investigadora de los creadores que ya han alcanzado un cierto nivel de visibilidad como artistas en el campo de la coreografía.
- ofrecer y facilitar contextos para evaluación entre iguales expertos de los procesos de investigación metodológica de los estudiantes durante todo el curso.
- fomentar y entrenar las facultades crítica y reflectiva del estudiante, de manera que los graduados puedan influir en el campo profesional por medio de sus capacidades comunicativas mejoradas.

Número total de estudiantes actualmente: 6

Número máximo de estudiantes admitidos al año: 3

Requisitos de admisión para alumnos regulares:

- práctica profesional de al menos 3 años; capacidad para examinar la propia posición dentro del contexto dado y reflexionar sobre ella.
- títulos previos: grado en danza.
- continuar con la actividad profesional a lo largo del máster.

³ Íbid., p.5.

Documentos requeridos:

- curriculum vitae en el que se muestre el recorrido de educación y práctica en danza
- dos recomendaciones escritas de coreógrafos profesionales, colegas, artistas, académicos o profesores en el campo de coreografía.
- vídeos, dvds y / o documentación en red; reseñas o artículos en relación a trabajo previo o actual.
- ejemplos de escritura sobre el propio trabajo o el trabajo de otros.
- carta de motivación y plan de investigación.

Proceso de selección:

- Antes de la solicitud: se recomienda contactar personalmente con los miembros de AMCh para facilitar una buena comprensión de la solicitud.
- Evaluación de las solicitudes
- Entrevista. Se invita a los candidatos a preparar una presentación de sus objetivos de investigación en una entrevista con un pequeño comité (miembros internos y externos). Junto con la entrevista la relación dialógica con la escuela comporta dos años y medio hasta la titulación.

Criterios de evaluación:4

El candidato es capaz de:

- 1. desarrollar y articular una propuesta creativa para presentar el cuerpo en danza y / u otros trabajos artísticos relacionados.
- 2. interconectar y crear estructuras para mantener su trabajo
- 3. demostrar conocimientos sobre el contexto social, político y económico y las implicaciones de su trabajo coreográfico
- 4. continuar desarrollando sus capacidades de producción y administrativas y ser capaz de resolver problemas en situaciones complejas
- 5. comprender, escribir y hablar críticamente en lo que respecta a desarrollos, representaciones y presentaciones del cuerpo en danza y sus discursos en filosofía contemporánea, arte y ciencia.
- 6. continuar desarrollando la capacidad de reflexionar sobre las propias decisiones y los procesos de composición y de producción; mejorar la reflexión sobre las conclusiones de proyectos pasados y articular los fundamentos para iniciativas futuras.

Aspectos económicos:

Gastos de matrícula (para los programas de máster a tiempo completo): 1620 € (comunidad económica europea), 2800 € para no residentes en laUE.

No hay becas específicas otorgadas por AMCh; los candidatos deben demostrar la capacidad de conseguir el apoyo necesario para mantener las estructuras que sostienen su práctica.

 $^{^{4} \ \} Cfr. \ \ \underline{http://www.english.theaterschool.nl/en/dance-programmes/amsterdam-master-of-choreography/application-and-admission/}$

Los estudiantes reciben un presupuesto para su proyecto de 3500 € al año durante sus estudios dentro del programa.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Duración del programa: dos años. Los alumnos no tienen necesariamente que vivir en Ámsterdam.

Número total de ECTS: 120 Distribución de créditos 33% Seminarios – 40 créditos 67% Estudio independiente -

del cual:

33% trayectoria individual, orientación – 40 créditos 16 % Residencia y presentación de la investigación – 20 créditos 17 % Proyectos coreográficos en curso – 20 créditos

Distribución de ECTS a lo largo del curso académico:

Año 1: 60 ECTS

3 seminarios de 2 semanas: 20 ECTS Residencia de 6 semanas: 10 ECTS

Trayectoria individual / orientación: 20 ECTS

Producciones coreográficas: 10 ECTS

Año 2: 60 ECTS

3 seminarios de 2 semanas: 20 ECTS Residencia de 6 semanas: 10 ECTS

Trayectoria individual / orientación: 20 ECTS

Producciones coreográficas: 10 ECTS

La validación de ECTS por la participación en eventos externos (por ejemplo conferencias, talleres, etc.) no es posible, ya que se supone que los participantes continúen trabajando profesionalmente en sus carreras respectivas, mostrando sus trabajos internacionalmente durante el tiempo en AMCh.

Planteamiento del aprendizaje:

Hay dos aspectos principales en lo que respecta al planteamiento del aprendizaje: la diversidad inherente a la disciplina de la danza (y a las propuestas coreográficas) y el desarrollo de una investigación práctica en las artes.

Es un sistema basado en la educación autodirigida: el estudiante selecciona y lleva a cabo sus propios objetivos de aprendizaje y los métodos para verificar que los objetivos se han alcanzado.

AMCh opera siguiendo el modelo del dramaturgo:

- educación autodirigida.
- interés en facilitar trayectorias individuales.
- estructura para posibilitar y fomentar la realización de la investigación artística y los planes de presentación del estudiante individual.
- relaciones continuas con la práctica profesional.

Módulos / Estructura

La estructura del currículum incluye

- una residencia individual de ocho semanas en Ámsterdam el primer año (la residencia a tiempo completo no es obligatoria)
- tres seminarios de grupo intensivos de dos semanas
- orientación continua (tutorías) (interna y externa)
- presentación pública de la investigación y del trabajo artístico
- participación en las actividades programadas: residencia, seminarios, encuentros y plataformas.

Descripción detallada:⁵

RESIDENCIA INDIVIDUAL

El programa está en condiciones de ofrecer una variedad de recursos (incluyendo un estudio en Ámsterdam y un presupuesto limitado) para este encuentro de ocho semanas. La residencia es diseñada por el estudiante individual con el apoyo del equipo de AMCh y puede incluir colaboradores (por ejemplo bailarines, dramaturgos, diseñadores, etc.). Un borrador del diseño de la residencia formará parte ya de la segunda ronda del proceso de selección para que los recursos del programa AMCh puedan hacerse explícitos en conexión con los planes de investigación propuestos por el estudiante.

SEMINARIOS INTENSIVOS DE GRUPO

⁵ El curso está perfectamente descrito en la página web de AMCh. Aquí (en la sección: Descripción detallada del programa) se reproduce el texto íntegro, reorganizado y reestructurado de acuerdo al esquema de análisis propuesto en esta serie de informes. Las fuentes escritas consultadas son la información de la página web (http://www.english.theaterschool.nl/fileadmin/download/theaterschool/COURSE_DESCRIPTION_AMCHOR_2008.p df), así como los múltiples borradores de descripción del programa que Jeroen Fabius amablemente nos facilitó

Los seminarios de dos semanas (tres al año) están previstos como actividades intensivas durante las cuales cada estudiante presenta sus cuestiones, métodos y procesos de investigación para la evaluación y las observaciones entre colegas. Los estudiantes y el equipo principal de AMCh trabajarán juntos preparando material de lectura u otros objetos de estudio para cada seminario; éste y otros componentes de escritura del programa (dossier) se discutirán de forma colectiva.

El primer seminario, organizado al comienzo del año académico, está previsto como una orientación que comprende dos o tres oportunidades para cada estudiante de presentar su experiencia, sus planes de investigación y su práctica creadora. El equipo de AMCh dirigirá varias sesiones en torno a cuestiones tales como documentación de investigación, metaprácticas, interdisciplinariedad y temas y debates sobre investigación artística. Cada estudiante asumirá la dirección por un día, introduciendo a los otros a su trabajo y problematizando sus reflexiones como cuestiones de investigación.

El segundo seminario, organizado a mediados de año, incluirá un simposio público interdisciplinar. Los ponentes y los temas los determinarán en parte los diversos factores de investigación de los estudiantes; pueden ser de cualquier disciplina, esfera de información, área de profesionalidad o conocimiento.

El tercer seminario, al final del año académico, servirá como el contexto para un informe del progreso de la investigación de todos los estudiantes del primer año y las presentación de la investigación final para los que terminen el programa. Las presentaciones finales tendrán lugar en un lugar público, implicar a un amplio público escogido y aportar pruebas (por medio de documentación, demostraciones, charlas, actuaciones y otros medios) de la calidad, reflexión, rigor, relacionalidad e integridad del proceso de investigación en las artes de estos dos años.

Los componentes de estos seminarios son tres:

- 1) intercambio entre iguales para asegurar la actualidad del programa
- 2) teoría / escritura: no está basada en la docencia, sino en la orientación: los participantes están insertos en un proceso continuo de lectura y escritura.
- 3) componente práctico

TUTORÍAS

Un ingrediente crítico del programa; las tutorías respaldan el amplio componente de estudio independiente y son ofrecidas por el equipo de AMCh, así como por mentores internos y externos con cualificaciones en los campos específicos de investigación de los estudiantes. Las tutorías son receptivas a una amplia gama de dinámicas y relaciones; amplían los materiales escritos del curso y

ofrecen guías para el trabajo; integran los resultados de las medidas continuas para asegurar la calidad y mejoran los contenidos de los estudios.

Las tutorías internas ofrecen la continuidad necesaria de implicación entre el estudiante y la estructura del curso; son posibles los encuentros en lugares fuera de Ámsterdam.

- Seis intercambios de tutorías documentadas (los mentores dentro del equipo de AMCh son intercambiables)
- Autoevaluaciones / informes sobre el progreso con comentarios del tutor después de cada semestre.
- Una visita al año del mentor al estudio en el que trabaja el participante.

Las tutorías externas, un aspecto importante del programa, se llevan a cabo como un encargo del estudiante para recibir asesoramiento y observaciones sobre el proceso y el progreso de su investigación, así como para que le ofrezcan una aportación profesional y crítica y puntos de referencia. Ya en la primera ronda del proceso de selección se anima al estudiante a proponer tutores externos que puedan complementar mejor sus objetivos investigadores; el equipo de AMCh y el mentor interno le ayudarán a facilitar el eventual encargo. Las tutorías externas ofrecen un vehículo para las relaciones estructuradas con expertos en ámbitos complementarios (ciencias, ciencias sociales, estudios culturales, etc), así como con profesionales del campo de la coreografía.

- tres sesiones de tutorías externas al año. Pueden tener lugar vía Skype, iChat, email/blog, etc.

PLATAFORMAS PÚBLICAS

Adicionalmente a la presentación de la investigación final durante el tercer seminario en el segundo año, el objetivo del programa es facilitar una única presentación pública del trabajo escénico de los estudiantes en contextos profesionales locales.

DOSSIER/ DOCUMENTACIÓN/ DISEMINACIÓN

El dossier es un proyecto acumulativo que respalda y explora la escritura a través de una gama de registros que incluyen: mejorar la comunicación, expandir la observación y las facultades críticas y expositivas y la escritura creativa basada en investigaciones de referencia y en la bibliografía existente. Las cuestiones surgidas de la relación entre escritura, las prácticas de lectura y los materiales de investigación se explorarán a lo largo del curso.

El dossier contendrá los seis informes de las sesiones de tutorías anuales, dos informes del progreso / autoevaluaciones y un artículo que será publicado en el AMCh Journal o una representación medial que reflexione sobre un trabajo previo o actual del estudiante.

La documentación se refiere a los métodos específicos y a las propuestas usadas para esbozar los aspectos (fisiológicos, fenomenológicos, físicos, nomádicos, críticos, emocionales, teóricos, etc.) de

la investigación práctica. ¿Alrededor de qué cuestiones da uno vueltas a través de este proceso? ¿Qué medios y modos de reflexión son posibles por medio de la documentación y cómo puede su diseminación implicar al público en la investigación?

Aunque AMCh es un programa práctico y como tal toma la posición de no centrarse primeramente en prácticas teóricas *per se* (como ocurriría en un curso académico en estudios de danza), la capacidad de comunicar aspectos del proceso de la práctica personal por medio de la escritura y varias formas de documentación es un prerrequisito para satisfacer las disposiciones de los estudios.

Seguimiento del estudiante:

- Los planes de investigación para la entrevista de selección sientan las bases para la generación de unos criterios de evaluación individualizados para el artista. Tras la selección, éstos serán contextualizados en torno al plan de investigación, los objetivos y las metas y los resultados documentados emergentes del proceso de investigación del estudiante individual.
- Las evaluaciones son escritas en conjunto por el artista, el tutor y el tutor externo al final de cada semestre. El estudiante presenta su evaluación; los mentores escriben sobre esta base.

PROYECTO FINAL

Al final del programa, los participantes presentan su investigación en un contexto público (escenario, pantalla, etc.) en colaboración con varias organizaciones para el debate público en el campo de la danza.

Requisitos formales: No hay requisitos formales estrictos para el trabajo final. Debe ser un desarrollo coherente con los objetivos establecidos por el estudiante al inicio del Máster y resultado de su rearticulación durante los dos años.

Criterios de evaluación:

Dado que la gran mayoría de los participantes no están interesados en los créditos en sí, ni en el diploma final, sino más bien en el desarrollo de su investigación, AMCh no evalúa el trabajo en función de su calidad, sino sobre la base del esfuerzo investigador.

La evaluación consiste en la muestra pública del trabajo y en una presentación relacionada con el proceso de investigación, el cual ha sido llevado a cabo siguiendo los criterios de evaluación. Al día siguiente tiene lugar una discusión de una hora en la que el estudiante y el tribunal discuten temas como "la razón de ser de la investigación aristica del estudiante, la calidad e integridad de las estrategias de investigación respecto a las prácticas actuales, métodos de problematización, procesos de decisión y limitaciones de producción".

⁶ Amsterdam Master of Choreography. Master (HBO) in Choreography. Borrador, versión 1.1, p. 13

Tribunal examidor: Interno y externo. La muestra final es evaluada por un colega, dos miembros de AMCh y dos examinadores externos.

Número de proyectos finales por semestre: 3

Financiación: Centro. La co-financiación con una institución colaboradora es posible, si bien difícil de conseguir.

Competencias del estudiante al completar el programa: 7

El graduado de AMCh debería tener: la capacidad de responder creativamente a la diversidad inherente de la danza y la coreografía y tomar ventaja de los cambios surgidos por los desarrollos en las investigaciones prácticas en arte. El graduado debería ser capaz de operar con éxito en el contexto del ámbito profesional elegido tal y como está determinado por el entorno de tal campo, sea específico, multidisciplinar o interdisciplinar. Adicionalmente, el graduado de AMCh habrá conseguido una capacidad clara y distinguida de comunicar sus preguntas, reflexiones y procesos de investigación (aproximaciones metodológicas) tanto a sus iguales como a un público amplio.

Titulación: Máster en Danza

PERSONAL DOCENTE

Personal permanente:

El personal permanente está compuesto de un coordinador y un grupo de dos o tres profesores.

Tareas:

- asesorar el trabajo del participante
- seguir el desarrollo del trabajo de cada participante
- supervisar su investigación escrita y práctica
- garantizar la implicación del estudiante en el contexto del máster
- facilitar el periodo de residencia de los estudiantes.

Cualificaciones profesionales requeridas: deben ser líderes respetados en sus respectivos campos

Personal contratado.

- profesores invitados. Una media de 4 o 5 por semestre.

⁷ Amsterdam Master of Choreography. Master (HBO) in Choreography, Borrador, versión 1.4 (abreviada), p. 6.

- mentores externos: cada estudiante de AMCh selecciona a un mentor externo que pueda ayudarlo a alcanzar sus objetivos de investigación.

Función:

Ofrecen conocimiento experto y práctica en áreas de investigación relevantes para el trabajo de los estudiantes.

Cualificaciones profesionales requeridas: dado que el máster se centra en los intereses individuales de los participantes, el personal docente se selecciona también de acuerdo a ellos. Los factores relevantes para la selección son sus cualificaciones en los campos de investigación específicos de los estudiantes. De hecho es el participante mismo quien propone los mentores que mejor puedan complementar sus objetivos de investigación.

Existe también una figura intermedia, el equipo del artista / participante: cada equipo con el que trabaja el artista continúa colaborando con él o ella durante la residencia de seis meses.

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

(Ver informe de DasArts MTh)

CONTEXTO

Redes académicas:

2005-2007: laboratorio intensivo de ocho días para 12-15 participantes de varios programas de máster en Holanda. Tema: explorar las colaboraciones entre arte medial interactivo, arte digital y de sonido, coreografía, teatro y prácticas de artes vivas.

Redes externas:

Los vínculos con el contexto profesional está asegurado por medio del sistema de tutorías externas. Facilita unas relaciones estructuradas con expertos del ámbito coreográfico, así como de otros campos relevantes para la investigación del participante. Adicionalmente existe una red estable de relaciones con el campo profesional conseguida por medio de las figuras de los profesores invitados, coreógrafos y compañías visitantes.

Se están organizando colaboraciones con el Holland Festival, Springdance en Utrecht y con los teatros Gasthuis/Frascati en Ámsterdam.

Eventos públicos.

- Series de charlas cada Enero:

Las charlas no siguen el modelo tradicional de ponencia académica, sino que proponen nuevos surgidos de la práctica artística.

- Trabajos finales y presentaciones de los participantes cada Junio. Una colaboración con Gasthuis/Frascati Theater en Ámsterdam.

INFRASTRUCTURAS

Espacios para clases teóricas y para trabajo individual, laboratorios, estudios audiovisuales, biblioteca, sala de presentaciones. Algunas de estas instalaciones se comparten con los otros programas de The Theaterschool.

AUTOEVALUACIÓN

La autoevaluación asume la forma de observaciones por parte de los participantes en un diálogo íntimo y continuo con ellos, junto con cuestionarios regulares para controlar la satisfacción del estudiante; éstos los realiza la AHK en colaboración con el director del departamento.