

anahadite portrays the diversity of

DANCE

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรร ถวัลย์วงศ์ศรี
ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ มรภ.สวนสุนันทา

DANCE

Dance generally refers to human movement either used as a form of expression or presented in a social, spiritual or performance setting.

การเต้นรำเป็นการเคลื่อนไหวของมนุษย์ที่แสดง ออกทางสังคม
จิตวิญญาณ

เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ศาสตร์คือมีกฎแบบแผนที่ควบคุมแน่นอนตายตัว
เป็นศิลป์คือเราแสดงตัวตนที่แท้จริง การแสดงถึงจินตนาการ

Dance methods of non-verbal communication, motion in inanimate objects and certain musical forms or genres.

Dance

•concert dance

Performance dance

social

Ballet

classical
Neoclassical

Folk dance

moral

Ceremonial dance

cultural

•Ritual dance

aesthetic

•Dance theatre

artistic

•Modern dance

Contemporary
improvisation

•Musical theatre

competitions

Lyrical dance

Traditional dance

Ballroom dance

•Jazz •Cabaret

Physical Theatre

Thai classical dance

sport

•Belly Dance

Tap dance

Irish dance •Butoh (Japanese)

Nightclub dance

Erotic dancing

Street dance

Dance Master

•Can-can

•Hip hop

Dance network /association

•Cage dance

•Dance technology

Dance occupation

•Go-go dance

Dance notation

Dance therapy

•Sexercise

•Striptease

Ballet

- Ballet styles

Classical ballet

Romantic Ballet

Neoclassic ballet

modern ballet
contemporary ballet.

Choreographer

dancers

solo dance

Soloists

Partner dance

pas de deux

duet

couples

pas de trois 3

pas de quatre 4

groups of people

corps de ballet

Ballet mistress or
Ballet master

Prima ballerinas
Ballerinas
Principal dancers

Character dancers

Répétiteur or Dance notator

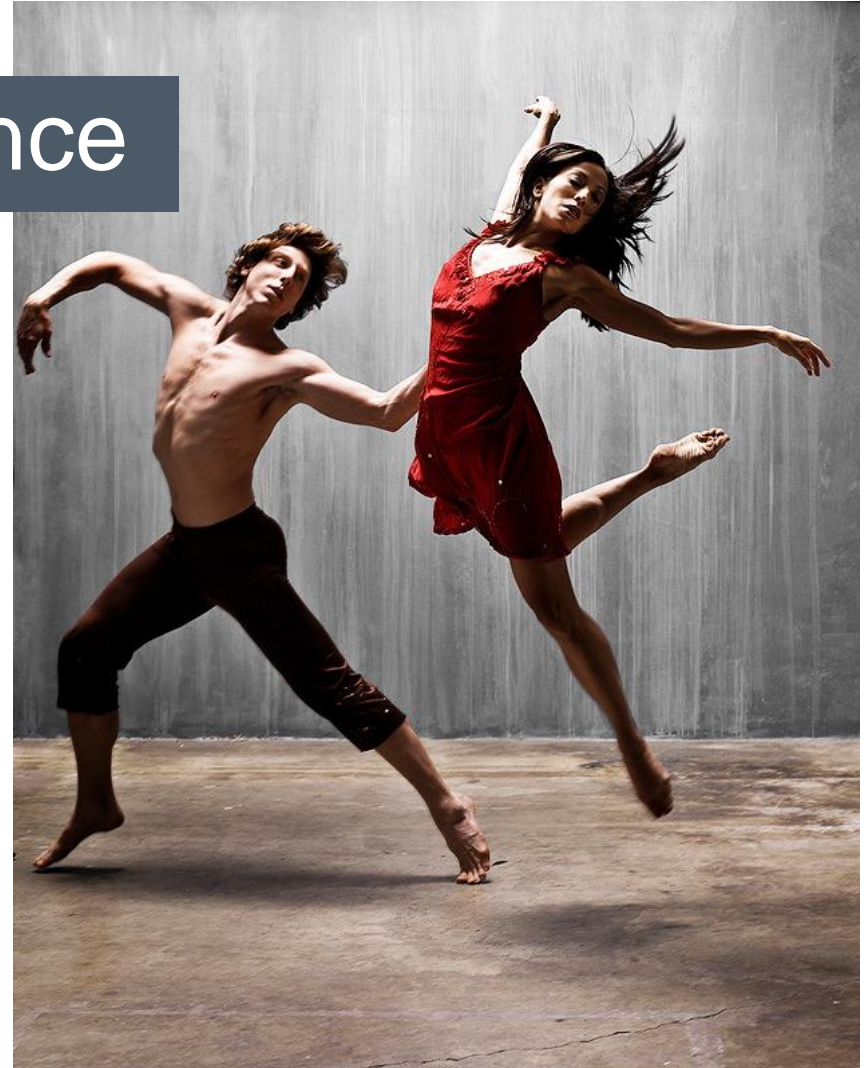
Modern dance

Free dance

Isadora Duncan,
Ruth St. Denis,
Doris Humphrey
Martha Graham

Expressionist dance.

Francois Delsarte, Émile
Jaques-Dalcroze and
Rudolf von Laban

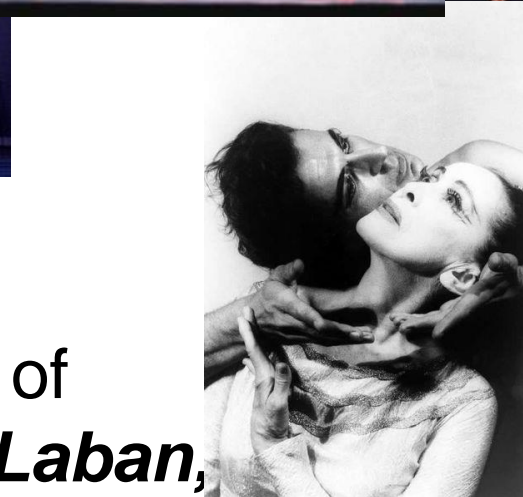
Contemporary Dance

Postmodern dance is a 20th century concert dance

methods of dance composition

Contact Improvisation

Dance improvisation

the work of
Rudolf Laban,
Merce Cunningham,
Martha Graham

กระบวนการที่สำคัญในการผลิตงานการเต้น

1. นักออกแบบท่าเต้นควรวหาแนวคิดหลัก (Ideal)
2. ต้องนำแนวคิดและแรงบันดาลใจมาสร้างสรรค์ (Create)
ทดลอง (Experiment)
3. ผู้เต้นหรือผู้ออกแบบจำเป็นต้องค้นหา กระบวนการการคัดเลือก (Select)
4. การวางโครงสร้าง (Organize)
5. การนำผลงานออกเผยแพร่สู่สายตาสาธารณะชน
(Public Presentation)

Element of Dance

The acronym **BASTE**

Body	ร่างกาย
Action	การกระทำ
Space	พื้นที่
Time	เวลา
Energy	พลังงาน Effort

The Elements of Dance

<u>Ask:</u>	Who? <i>A dancer</i>	does what? <i>moves</i>	where? <i>through space</i>	when? <i>and time</i>	how? <i>with energy.</i>
B.A.S.T.E.	BODY	ACTION	SPACE	TIME	ENERGY
<p><i>These are just some of the ways to describe each dance element. . . there are many more possibilities for each element.</i></p> <p><i>Can you think of others?</i></p> <p><i>Add your own ideas & words...</i></p>	<p>Parts of the body: Head, eyes, torso, shoulders, fingers, legs, feet ...</p> <p>Initiation: core, distal, mid-limb, body parts</p> <p>Patterns: upper/lower body, homologous, contralateral, midline ....</p> <p>Body shapes: Symmetrical/asymmetrical rounded twisted angular arabesque</p> <p>Body systems: muscles bones organs breath balance reflexes</p> <p>Inner self: senses perceptions emotions thoughts intention imagination</p>	<p>Non-locomotor (axial): stretch bend twist turn rise fall swing rock tip shake suspend</p> <p>Locomotor (traveling): slide walk hop somersault run skip jump do-si-do leap roll crawl gallop chainé turns</p>	<p>Size: large small narrow wide</p> <p>Level: High / medium / low</p> <p>Place: on the spot (personal space) through the space (general space) upstage/downstage</p> <p>Direction: forward/backward sideways diagonal right/left</p> <p>Orientation: facing</p> <p>Pathway: curved/straight zig-zag random</p> <p>Relationships: in front beside behind over under alone/connected near/far individual & group proximity to object</p>	<p>Metered: pulse tempo accent rhythmic pattern</p> <p>Free Rhythm: breath open score sensed time improvisation cued</p> <p>Clock Time: seconds minutes hours</p> <p>Timing relationships: before after unison sooner than faster than</p>	<p>Attack: sharp/smooth sudden/sustained</p> <p>Weight: <i>Strength:</i> push, horizontal, impacted <i>Lightness:</i> resist the down, initiate up <i>Resiliency:</i> rebound, even up and down</p> <p>Flow: free, bound balanced neutral</p> <p>Quality: flowing tight loose sharp swinging swaying suspended collapsed smooth</p>

Laban Movement Analysis (LMA)

BODY

What

- **Actions**
  - Traveling
  - Non-traveling
  - Stopping
  - Rising
  - Sinking
  - Elevating
  - Turning
- **Body Parts**
  - Moving
  - Leading
  - Gesturing
  - Connecting
  - Emphasizing
- **Bases**
  - Standing • Sitting
  - Kneeling • Lying
- **Shapes**
  - Round • Wide
  - Narrow • Twisted
  - Symmetrical
  - Asymmetrical
- **Zones**
  - Upper • Lower
  - Right • Left
  - Front • Back
- **Flow**
  - Simultaneous
  - Sequential
  - Successive

EFFORT

How

- **Factors**
  - Weight — Light
  - Strong
  - Time — Sustained
  - Sudden
  - Space — Indirect
  - Direct
  - Flow — Free
  - Bound
- **Actions**
  - Float ↔ Punch
  - Glide ↔ Slash
  - Flick ↔ Press
  - Dab ↔ Wring
- **Descriptive Words**
  - Bouncy
  - Bubbly
  - Carefree
  - Droopy
  - Energetic
  - Fierce
  - Frantic
  - Loose
  - Percussive
  - Powerful
  - Sharp
  - Smooth
  - Soft
  - Tense

SPACE

Where

- **Personal**
  - Located
- **General**
  - Everywhere
- **Levels**
  - Low
  - Middle
  - High
- **Directions**
  - Up • Down
  - Forward • Backward
  - Left • Right
  - Diagonal
- **Reach**
  - Near
  - Mid
  - Far
- **Pathways**
  - Straight
  - Curvy
  - Angular
  - Circular
- **Space Words**
  - Over • Under
  - Around • Through
  - In Front • Behind
  - Toward • Away
  - Near • Far

RELATIONSHIP

With Whom

- **Body**
  - Body Parts
  - Individuals
  - Groups

↳ To Each Other
- **Actions**
  - Lead • Follow
  - Copy • Mirror
  - Meet • Part
  - Shadow • Echo
  - Call • Response
- **Time**
  - Unison • In Own Time
  - Tempo • Beat
  - Rhythm • Accent
  - Metrical • Non-Metrical
- **Formations**
  - Line • Circle
  - Triangle • Square
  - Cluster • Scattered
- **Choreographic Tools**
  - Solo • Duet • Trio • Quartet

Repetition – AAA

Sandwich – ABA

Accumulation – AABABC

Canon – $\begin{matrix} ABC \\ ABC \end{matrix}$

Retrograde – CBA

Theme & Variation – AA₁A₂

Rondo – ABACADA

Chance – DACB
- **Connections**
  - Arts
  - Curriculum
  - Production
  - Technology

Intro to Dance

ให้นักศึกษา ค้นหา ผู้ออกแบบท่าเต้น 1 คนแล้วสรุปเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับผลงานการเต้นที่เขาสร้างสรรค์

- 1 ผลงานที่โดดเด่น ทำให้เขามีชื่อเสียง
- 2 แนวทางรูปแบบ หรือ สไตลล์การเต้น
- 3 เอกลักษณ์ หรืออัตลักษณ์ความเป็นตัวตนของผู้ออกแบบ
- 4 แรงบันดาลใจในการสร้างงาน
- 5 WHY ทำไมเราเลือกเขาหรือเธอมาเป็นตัวอย่างหรือแรงบันดาลใจ

Program Canva ส่ง ก่อนวันที่ 28 กรกฎาคม