

Universidad Nacional del Nordeste
Facultad de Artes, Diseño y
Ciencias de la Cultura

**PROGRAMA DE LA ASIGNATURA:
LENGUAJE CORPORAL I: DANZA**

Área: Artes

Carrera: Licenciatura en Artes Combinadas

Asignatura: *Lenguaje corporal I: danza*

Código:

Año: 2017

Equipo docente:

Profesora Adjunta: Lic. Ruth Evelina Reyero
Jefe de Trabajos Prácticos: Prof. María Beatriz Granada
Auxiliar Docente de Primera Categoría: Prof. Cielo Ortiz

FUNDAMENTACIÓN

La inclusión de la asignatura *Lenguaje Corporal I -Danza* dentro del Plan de estudio de la carrera *Licenciatura en Artes Combinadas* se justifica en términos de adquisición de saberes específicos de la disciplina y el aporte al campo interdisciplinar de las Artes Combinadas.

El alumno podrá adquirir herramientas para el análisis histórico y estético de las obras de danza, como así también desarrollar criterios de análisis pertinentes al campo de estudio.

De esta manera el objetivo general de la asignatura es reflexionar sobre la evolución de la danza como espectáculo occidental dentro de contextos socio históricos culturales específicos, como modo de expresión cultural, como praxis artística, y su rol en la construcción de la subjetividad.

En la Unidad I se recorrerá un eje cronológico histórico de las distintas manifestaciones de la danza dentro de la cultura occidental, tomando como punto de partida los *Ballets de Corte* de fines del S. XVI en Francia. Posteriormente la creación de *La Real Academia de la Danza* por Luis XIV con el objetivo de codificar y profesionalizar la danza académica. La reforma operada por *Jean-Georges Noverre* y el *ballets d'action*. El surgimiento de los ballets románticos y la afirmación de la técnica académica clásica. Para finalizar con la innovación y ruptura operada en conexión con las vanguardias de principios del siglo XX por *Serguéi Diaghilev* y sus *Ballets Russes*.

Otro eje central de la misma Unidad consistirá en el surgimiento de la *Danza Moderna* a principios del siglo XX, tomando a los precursores de la *Danza Libre* en sus dos vertientes, americana y europea, y su posterior sistematización en escuelas y técnicas específicas. Asimismo se abordará la estética del *Expresionismo alemán* con sus fuentes y referentes artísticos y el posterior desarrollo de la *Danza-Teatro* en Alemania.

Danza, espacio y subjetividad constituyen los ejes claves de la Unidad II donde se abordarán temas que vinculen dichas cuestiones desde marcos teóricos sociológicos y filosóficos con sus respectivas propuestas metodológicas. A su vez se analizará otro modo de concepción del cuerpo en escena, contrapuesto a la visión occidental, siguiendo los conceptos de representación y danza propios de la cultura oriental, especialmente en Japón.

Finalmente en la Unidad III se abordará el cambio de paradigma estético propio de la post-dramaturgia, la deslimitación de la danza como disciplina autónoma y su interrelación con nuevos lenguajes artísticos. Del mismo modo se analizará el discurso posmoderno en la danza, la deconstrucción de la noción de “puesta en escena” y la aparición de nuevas estrategias de escenificación desde el enfoque transdisciplinar.

El abordaje de los contenidos teóricos se realizará a través de un enfoque socio-histórico, siguiendo un eje cronológico de las representaciones paradigmáticas que dieron lugar a la conformación del canon estético de la danza como espectáculo en Occidente. Del mismo modo, se analizará la danza en relación con la construcción del nuevo sujeto-espectador, dentro de la reflexión teórica de la post-dramaturgia que ha configurado un nuevo campo de análisis con elementos constitutivos pertinentes al mismo.

Asimismo la asignatura propondrá la participación a espectáculos de danza y afines dentro de la oferta artística de producción local, a modo de fomentar la adquisición de la

Universidad Nacional del Nordeste
Facultad de Artes, Diseño y
Ciencias de la Cultura

experiencia necesaria que el nuevo espectador debe poseer para reconocer cuestiones relativas al lenguaje del movimiento en términos artísticos.

Acorde al perfil de la carrera *Licenciatura en Artes Combinadas*, la asignatura *Lenguajes Corporal I: Danza* contempla en su programa de estudio la interdisciplinariedad con otros espacios curriculares, tanto aquellos de formación específica como general.

OBJETIVOS

Generales

Que el/la alumno/a logre:

- Reflexionar sobre la evolución de la danza como espectáculo occidental dentro de contextos socio histórico culturales específicos, es decir como modo de expresión cultural y como arte.
- Desarrollar una mirada crítica amplia sobre la conformación de la danza como espectáculo, aplicando criterios pertinentes al campo de indagación del movimiento y de la construcción de la subjetividad.

Específicos

- Reconocer la danza como disciplina artística que involucra necesariamente al cuerpo, en estrecha relación con el espacio-tiempo y el concepto de 'puesta en escena' como categorías de análisis.
- Estimular la interacción con otras disciplinas artísticas de acuerdo con el perfil de la carrera en Artes Combinadas.

CONTENIDOS.

UNIDAD I: El canon de la danza en Occidente: una aproximación histórica

- 1.1 El ballet de corte: antecedentes, características y contexto. La Real Academia de la Danza: codificación y sistematización de la técnica clásica. La Reforma de *Noverre*: fundamentos y características del ballet de acción.
- 1.2 Los ballets románticos: consolidación de la técnica académica, tópicos y estructura (*La Sylphide*, *Giselle*). Los *Ballets Rusos de Diaghilev*: nuevos paradigmas estéticos, conexión con las vanguardias del siglo XX.
- 1.3 Precursores de la danza libre: *F. Delsarte*, *Isadora Duncan*, *Ruth St Denis* y *la Denishawn*, *Rudolf Von Laban*: el análisis del movimiento. La Bauhaus: *El ballet triádico* de Oskar Schlemmer. La danza moderna en EEUU: sistematización y técnicas (*Martha Graham*, *Doris Humphrey*). La danza moderna europea: El Expresionismo alemán (*Mary Wigman*, *Kurt Joos*).
- 1.4 La danza post-moderna en EEUU: referentes y contexto. El post-expresionismo alemán: *Pina Bausch* y *la danza teatro*.

UNIDAD II: Danza, espacio y subjetividad. Corporeidad y sociología del cuerpo

- 2.1 El cuerpo como construcción socio-histórico-cultural. La condición corporal. Los imaginarios sociales del cuerpo. Corporeidad. Las técnicas corporales. Polisemia del cuerpo. Representaciones sociales en torno al cuerpo. El cuerpo presente-ausente.
- 2.2 La danza como práctica social. La danza como lenguaje. Relación *tiempo/espacio/cuerpo* en la construcción de la subjetividad. El cuerpo como presencia y representación.
- 2.3 Concepción y práctica de la danza en Oriente: el cuerpo y su representación escénica. Las poéticas del teatro Oriental. La danza en Japón: *Butoh* o *la danza de la oscuridad* (*Kazuo Ohno*, *Tatsumi Hijikata*).

UNIDAD III: La deslimitación de la danza. Lo intersubjetivo transdisciplinar

"Donar órganos es donar esperanza"

(H.3500/AFN) - Juan B. Justo 348 - Resistencia - Chaco - República Argentina - Teléfono (054) 3722 445527 - info@artes.unne.edu.ar

Universidad Nacional del Nordeste
Facultad de Artes, Diseño y
Ciencias de la Cultura

- 3.1 Subversión carnavalesca. Cuerpo grotesco y parodia carnavalesca. Transposición literaria: del Renacimiento a la Posmodernidad.
- 3.2 Danza y tecnología: performance, cuerpos intervenidos. Distintos soportes como posibilidad de realización. El espacio intersubjetivo.
- 3.3 Interrupción de la lógica de visualización. La puesta en escena como acontecimiento. Autorreflexividad. La post-dramaturgia coreográfica. Lo transdisciplinar como ámbito de acción.

METODOLOGÍA

Las clases se dictarán con la modalidad teórico-práctica distribuidas según el cronograma de dictado cuatrimestral de la asignatura.

Clases teóricas: De tipo expositiva por parte del equipo docente.

Clases prácticas: Se realizará la proyección de material audiovisual, discusión y puesta en común con los alumnos. Asimismo la cátedra propondrá una serie de espectáculos de danza locales a los que deberán asistir los alumnos extra clase, como parte de la experiencia de formación del espectador. Los mismos deberán elaborar posteriormente informes sobre el análisis de dichas propuestas escénicas, de acuerdo a una guía elaborada en las clases. La dinámica de trabajo se desarrollará de manera procesual a través de diferentes recursos y disparadores pre establecidos por el equipo de profesores. Las clases prácticas serán de carácter obligatorio y recibirán una calificación que será promediada con la nota de los teóricos.

Análisis bibliográfico. El material bibliográfico corresponderá a una selección de fuentes bibliográficas, consignadas en el programa como lecturas obligatorias específicas por unidad de contenidos mínimos. Asimismo la cátedra propone una lista de bibliografía sugerida de lectura no obligatoria, pertinente al campo de la disciplina.

Análisis de obras: Identificación de aspectos y elementos intrínsecos de la danza como disciplina autónoma. Reconocimiento y clasificación de los rasgos estéticos específicos de cada obra o espectáculo propuesto.

Atención y seguimiento pedagógico de los alumnos: La asignatura implementará una tutoría presencial semanal, a fin de asesorar a los alumnos respecto de dificultades que puedan surgir con la lectura del material bibliográfico y/o temas específicos desarrollados en las clases.

Aula virtual: Como complemento didáctico se trabajará desde la plataforma del aula virtual para proporcionar información bibliográfica, material audiovisual, coordinar encuentros y proponer temas de discusión referentes a la asignatura.

RECURSOS DIDÁCTICOS

Para las clases teóricas-prácticas se utilizarán power-points con esquemas de contenido, cuadros sinópticos y guías de lecturas. Asimismo se proyectará material audiovisual específico de acuerdo con los contenidos de cada unidad curricular en desarrollo.

Requerimientos técnicos: PC, cañón proyector, equipo de audio, DVD.

EVALUACIÓN

La asignatura podrá promocionarse por los siguientes regímenes: **Promoción por Parciales con Examen Final** y **Promoción por Examen Final (libre)**.

Promoción por Parciales con Examen Final: Los alumnos deberán aprobar 2 (dos) evaluaciones parciales con derecho a un recuperatorio y 2 (dos) trabajos prácticos. Los alumnos deberán contar además con el 60% de asistencia a clases.

Postergación de Examen Parcial: El alumno que tuviera causa justificada de inasistencia a la fecha estipulada para las evaluaciones parciales, podrá acceder a la instancia de *Examen Postergado* a realizarse dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la fecha establecida en cada caso (ver requisitos y condiciones en el Régimen Pedagógico - Art. 45.c / Art. 52.c.).

Universidad Nacional del Nordeste
Facultad de Artes, Diseño y
Ciencias de la Cultura

Promoción por Examen Final (libre): Para ello deberán rendir un examen escrito eliminatorio y otro oral, tomando el último Programa de estudio vigente en la cátedra. En este caso, se sugiere la realización de al menos dos consultas previas con el equipo docente.

Criterios de evaluación:

- Lectura comprensiva y reflexiva de la bibliografía obligatoria consignada.
- Capacidad de establecer relaciones entre los contenidos del programa.
- Desarrollo de la capacidad receptiva crítica como espectador de obras de danza.
- Participación activa en las clases teórico-prácticas.

BIBLIOGRAFÍA

UNIDAD I:

- BANES, Sally. 1987. *Terpsichore in Sneakers. Post-Modern Dance*. Connecticut: Wesleyan University Press. [Trad. Susana Tambutti].
- BARIL, Jaques. 1987. *La danza moderna*. Barcelona: Ed. Paidós.
- BENTIVOGLIO, Leonetta. 1985. *La danza contemporánea*. Milano: I Manuali Longanesi & C. [trad. Susana Tambutti].
- FOUCAULT, Michel. 2004. "Los cuerpo dóciles" en *Vigilar y Castigar. Nacimiento de la prisión*. Bs. As.: Siglo XXI editores.
- HEIDEGGER, Martin. 1997. "La pregunta por la técnica" en *Filosofía, Ciencia y Técnica*. Sgo. de Chile: Editorial Universitaria.
- HUMPHREY, Doris. 1965. *El arte de crear danzas*. Bs. As.: Ed. Eudeba.
- LABAN, Rudolf Von. 1978. *Danza educativa moderna*. Bs. As.: Ed. Paidós.
- LUCIANO DE SAMÓSATA. 1990. "Sobre la danza" en *Obras III*. Madrid: Ed. Gredos.
- MARKESSINIS, Artemis. 1995. *Historia de la danza desde sus orígenes*. Madrid: Librerías Deportivas Esteban Sanz S.L. 73-119.
- PÉREZ SOTO, Carlos. 2008. "La danza y el baile en la sociedad europea", "La constitución de un arte" en *Proposiciones en torno a la historia de la danza*. Sgo. de Chile: LOM Ediciones. 37-62.
- REYNA, Ferdinando. 1981. *Historia del ballet*. Barcelona: Ed. Daimon.
- _____ (ed.) 2008. *Cuestiones de arte contemporáneo. Hacia un nuevo espectador en el siglo XXI*. Buenos Aires: Ed. Emecé.
- SÁNCHEZ, María Rosa y Pablo STEINBERG. 1998. *Danza-Teatro. Facetas de un lenguaje integral*. Córdoba: Mónica Figueroa Editora.
- SORELL, Walter. 1967. *The dance through the ages*. Londres: Thames and Hudson Ltd. [trad. Susana Tambutti]

UNIDAD II:

- BERNARD, Michel. 1980. "El enfoque sociológico: El cuerpo como estructura social y mito" en *El cuerpo*. Bs. As.: Ed. Paidós. 173-193.
- BRIGINSHAW, Valerie A. 2001. "Introduction" y "Part I: Constructions of Space and Subjectivity" en *Dance, Space and Subjectivity*. New York: Palgrave Macmillan. 1-22; 27-42 [frag. trad. de la cátedra Lenguaje Corporal I: Danza]
- CITRO, Silvia. 2009. "Introducción" y "Variaciones sobre la corporalidad" en *Cuerpo significantes. Travesías de una etnografía dialéctica*. Bs. As.: Ed. Biblos. 39-73.
- _____ 2010. "La antropología del cuerpo y los cuerpos en-el-mundo. Indicios para una genealogía (in)disciplinar" en *Cuerpos plurales. Antropología de y desde los cuerpos* (coordinadora). Bs. As.: Ed. Biblos. 17-58.
- LE BRETON, David. 2002. *La sociología del cuerpo*. Bs. As.: Ed. Nueva Visión.
- _____ 1999. "Cuerpo y comunicación" en *Las pasiones ordinarias. Antropología de las emociones*. Bs. As.: Ed. Nueva Visión. 37-72.
- LE BRETON, David. 2002. "Antropología del cuerpo y modernidad". Bs. As.: Ed. Nueva Visión.
- MAUSS, Marcel. 1991 [1936]. "Las técnicas y movimientos corporales" en *Sociología y Antropología*. Madrid: Ed. Tecnos.

UNIDAD III:

Universidad Nacional del Nordeste
Facultad de Artes, Diseño y
Ciencias de la Cultura

- BAJTIN, Mijail. 2003 [c.1930]. "Introducción. Planteamiento del problema" en *La cultura popular en la Edad Media y en el renacimiento. El contexto de François Rabelais*. Madrid: Ed. Alianza. 7-57.
- BÜRGER, Peter. 1981. "El significado de la vanguardia" en Nicolás Casullo (comp) *El debate modernidad-posmodernidad*. [2004]. Bs. As.: Ed. Retórica. 83-86.
- BRIGINSHAW, Valerie A. 2001. "Part III: Inside/Outside Bodies and Spaces" en *Dance, Espace and Subjectivity*. New York: Palgrave Macmillan. 162-206 [frag. trad. de la cátedra]
- FISCHER-LICHTE, Erika. *La ciencia teatral en la actualidad. El giro performativo en las ciencias de la cultura*. [trad. Anja Lutter Adrián Caamacho]. Disponible en <<http://www.lapetus.uchile.cl/lapetus/archivos/1346096829> (4976) Fischer-Lichte.pdf>. Acceso en: enero 2014.
- GADAMER, Hans-Georg. 1991. "El arte como fiesta" en *La actualidad de lo bello*. Barcelona: Ed. Paidós.
- MC FEE, Graham. 1992. "La danza como arte" en *Understanding Dance*. London and New York: Routledge. 38-51 [trad. Susana Tambutti].

Bibliografía sugerida:

- BOURRIAUD, Nicolas. 2004. Postproducción. Bs. As.: Adriana Hidalgo Editora.
- _____. 2009. *Radicante*. Madrid: Adriana Hidalgo Editora.
- BOURCIER, Paul. 1981. "El ballet de cour", "La invención de la danza clásica", "La danza romántica" "El neoclasicismo - Los Ballets Rusos de Diaghilev" en "Historia de la danza en Occidente". Barcelona: Ed. Blume. 60-197.
- DUBY, George y PERROT, Michelle. 1991. *Historia de las mujeres en la antigüedad*. Madrid: Ed. Taurus.
- ECO, Umberto. 1999. *Arte y belleza en la estética medieval*. Barcelona: Ed. Lumen.
- _____. 1988. *El nombre de la rosa*. Barcelona: Ed. Lumen.
- ENAUDEAU, Corinne. 1999. *La paradoja de la representación*. Bs. As.: Ed. Paidós.
- EURÍPIDES. 1983. "Las Bacantes" en *Tragedias*. Madrid: Ed. EDAF.
- FRICKE, Christiane. 2000. "Nuevos medios. Formas no tradicionales de expresión artística" en *RHURBERG, Karl et.al. Arte del siglo XX*. Colonia: Ed. Taschen. 577-616.
- GOODY, Jack. 1999. *Representaciones y contradicciones*. Barcelona. Ed. Paidós.
- HARRIS, Marvin. 1983. "La naturaleza de la cultura" y "El animal artístico" en *Introducción a la antropología general*. Madrid. Ed. Alianza. 123-135 y 478-494.
- HORTON FRALEIGH, Sondra and Penélope HANSTEIN. 1939. *Researching Dance: Evolving Modes of Inquiry*. University of Pittsburgh Press Digital Editions.
- HUYSSSEN, Andreas. 2002. *Después de la gran división. Modernismo, cultura de masas, posmodernismo*. Bs. As.: Adriana Hidalgo Editora
- LE BRETON, David. 1999. *Antropología del dolor*. Barcelona: Ed. Seix Barral.
- LYOTARD, Jean François. 2004. "Qué era la posmodernidad" en Nicolás Casullo (comp) *El debate modernidad-posmodernidad*. Bs. As.: Ed. Retórica. 65-73.
- MARCHÁN FIZ. 1997. Simón. *Del arte objetual al arte del concepto*. Madrid: Ed. Akal.
- MERLEAU-PONTY, Maurice. 1985 [1945]. *Fenomenología de la percepción*. Barcelona: Ed. Planeta.
- MERLEAU-PONTY, Maurice. 1973. *Lo visible y lo invisible*. Madrid: Editorial Taurus.
- NIETZSCHE, Friedrich. 1984. "El drama musical griego", "Sócrates y la tragedia" y "La visión dionisiaca del mundo" en *El nacimiento de la tragedia*. Barcelona: Ed. Alianza. 195-256.
- OLIVERAS, Elena. 2007. "El trabajo sobre la semejanza" en *La metáfora en el arte. Retórica y filosofía de la imagen*. Bs. As.. Ed. Emecé. 19-27.
- SACHS, Curt. 1944. *Historia universal de la danza*. Bs. As: Ed. Centurión.
- SONTAG, Susan. *Contra la interpretación*. 1996 [1961]. Bs. As.: Alfaguara.
- TRASTOY, Beatriz y Perla ZAYAS DE LIMA. 2006. *Lenguajes escénicos*. Bs. As.: Prometeo Libros.
- VIGARELLO, Georges. 2005. *Historia de la belleza. El cuerpo y el arte de embellecer desde el Renacimiento hasta nuestros días*. Bs. As.: Ed. Nueva Visión.
- WALLIS, Brian. 2001. *Arte después de la modernidad. Nuevos planteamientos en torno a la representación*. Madrid: Ed. Akal.
- WILDE, Guillermo y Pablo SCHAMBER. 2006. *Simbolismo, Ritual y Performance*. Buenos Aires: Ed. S/B.