

Materia: Teoría General del Movimiento

Departamento:

Artes

Profesor:

Matoso, Elina

1° Cuatrimestre - 2015

Programa correspondiente a la carrera de Artes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

Programas

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

DEPARTAMENTO: de Artes

ASIGNATURA: Teoria General del Movimiento

PROFESOR : Elina Matoso

CUATRIMESTRE: 1º cuatrimestre

AÑO: 2015

PROGRAMA N° 0630

Aprobado por Resolución N° 021637/15

MARTA DE PALMA
Directora de Despacho y Archivo General

Facultad de Filosofía y Letras

Universidad de Buenos Aires

TEORÍA GENERAL DEL MOVIMIENTO

Profesor: Elina Matoso

Código 0630

1er. Cuatrimestre 2015

FUNDAMENTACIÓN

La materia *Teoría General del Movimiento* desarrolla una propuesta de análisis y reflexión acerca de conceptos cuya complejidad es tema de investigación en el arte actual. Estos conceptos se refieren al **campo de la corporeidad, el movimiento, la imagen y la gestualidad en el proceso creador y el devenir estético de la obra**. Este itinerario toma como punto de partida al cuerpo como testimonio y materialidad de búsquedas metodológicas.

A partir de los contenidos de la materia, los estudiantes se aproximan a estas temáticas considerando el cuerpo como variable significativa en el análisis del hecho artístico. Se toman en cuenta momentos históricos claves, focalizando en el arte del siglo XX y el arte contemporáneo en nuestro país, especialmente en la danza, las performances, el teatro, la danza-teatro y otras manifestaciones que dan cuenta de la transformación que adquiere la representación de la imagen del cuerpo como hecho artístico sociocultural.

Actualmente, la perspectiva de los avances de la ciencia y la técnica, la importancia que adquiere el cuerpo en economías, políticas culturales y la utilización que hacen del mismo los medios de comunicación, producen transformaciones que son constituyentes de una corporeidad atravesada por el contexto sociocultural, que replantea la temática de la identidad del ser humano. En este sentido, el arte resignifica el lugar del cuerpo configurando otra realidad corporal, inaugura poéticas y estéticas. Las imágenes y metáforas del acontecer humano se abren a nuevas gestualidades que se reflejan en la heterogeneidad y polivocidad de los procesos creadores y las producciones artísticas y culturales. Los artistas son decodificadores de un cuerpo en movimiento, en acción, dan cuenta de aspectos inéditos de la cultura contemporánea.

La materia se desarrolla en tres instancias: Teóricas, Prácticas y ha incorporado la metodología de Taller, respondiendo a un enfoque pedagógico que considera que el cuerpo es borde, límite, frontera entre la materialidad, la metáfora y la simbolización. Por lo tanto, pensamos que es importante una aproximación experiencial, no con el objetivo de formar artistas o especialistas en el movimiento, sino por el contrario, en *des-formar*, es decir, construir una concepción más integrada entre cuerpo y representación, entre movimiento, energía, imagen y gesto. A partir de esta modalidad, el taller posibilita la experiencia lúdica como develadora de máscaras sociales y personales implicadas en cada movimiento, en cada escena. El taller permite articular así, conceptos teórico-prácticos con una experiencia que resalta el lugar del cuerpo, como ese espacio donde se construye y deconstruye otra textualidad que es clave en el campo del arte.

OBJETIVOS

- Identificar y analizar los diferentes enfoques en torno a los conceptos de movimiento en relación al campo de la corporeidad.

- Considerar el movimiento y la corporeidad como construcciones socioculturales y analizar sus representaciones en diferentes expresiones artísticas: danza, danza-teatro y artes escénicas.
- Promover la articulación de las perspectivas históricas, socioculturales, psicológicas y antropológicas en el análisis de la corporeidad y sus manifestaciones en el arte.
- Fundamentar el tramado entre movimiento, imagen corporal, gesto y juego como soportes teórico-prácticos en el análisis del proceso creador y sus manifestaciones en la danza, la literatura, el cine, el teatro, la plástica, la publicidad, el videoclip, entre otras.

Orientar el aprendizaje hacia la construcción de una mirada que incluya la corporeidad como sustento fundamental en el análisis de las artes escénicas.

PROGRAMA

UNIDAD I: CORPOREIDAD Y SUBJETIVIDAD

1. Introducción: La corporeidad como entramado de realidades biológicas, psicológicas y socioculturales

Los conceptos de cuerpo, organismo y corporeidad como construcciones históricas y socio-culturales. Entramado de las realidades biológicas, psicológicas y socioculturales en relación con la corporeidad y la producción de subjetividades. La diversidad de enfoques disciplinares.

Bibliografía Obligatoria

- Bernard, M. 1980. *El cuerpo*. pp. 11-22. Buenos Aires, Paidós. (Práctico y Teórico)
- Buchbinder, M. 2008 *Poética del desenmascaramiento*. "La odisea del cuerpo", Pág. 98-99, Buenos Aires, 2 Ed Letra Viva- Instituto de la Máscara. T
- Guido, R. 2006. "Cuerpo, productor y soporte de múltiples imágenes". En: *El cuerpo In-cierto. Arte / Cultura / Sociedad*. Universidad de Buenos Aires - Buenos Aires, Letra Viva. (Práctico)
- Le Breton, D. 1990. "Introducción" En: *Antropología del cuerpo y modernidad*. Buenos Aires, Nueva Visión, ed. 1995 Pág. 7 a 12 (Práctico y teórico).
- Matoso, E. 2001. *El Cuerpo Territorio de la Imagen*. Letra Viva - Instituto de la Máscara, Bs Aires. Cap. 1 (T y P)

Bibliografía Complementaria. Optativa

- Aneschi, Baudrillard y otros. 1989. *Videoculturas de Fin de Siglo*. Pág. 11-36. Cátedra.
- Le Bretón D. 2007 "La repugnancia como moral". En *El Sabor del mundo*. Nueva Visión Pag 336-344
- Le Bretón D. 2007 "Introducción: Una antropología de los sentidos" En *El Sabor del mundo*. Nueva Visión Pag 11- 24
- Matoso, E. "Los cuerpos de fin de siglo". En: *El cuerpo territorio de la imagen*, pp. 185-190. o 173 a 178 (según edición) Buenos Aires, Letra Viva

2. Hacia una genealogía de las representaciones del cuerpo en la modernidad occidental

Breve genealogía de la corporalidad en occidente: la problemática del dualismo; "las tecnologías del yo" en la antigüedad grecolatina; el "cuerpo grotesco" y la tradición cristiana medieval; el racionalismo moderno y el "cuerpo-máquina" del capitalismo; el cuerpo de la burguesía; la perspectiva de Foucault sobre la modernidad: "disciplinamiento" y "biopolítica".

Incidencia de estas representaciones en la danza clásica. El "cuerpo-máquina" en la literatura y el cine.

Bibliografía Obligatoria

- Bajtin M. 1930 "La imagen grotesca del cuerpo en Rabelais y sus formas" En: *La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento. El contexto de Francois Rabelais*. Buenos Aires, Alianza Editorial, ed. 1994
- Citro, Silvia (2011) "La antropología del cuerpo y los cuerpos en-el-mundo: Indicios para una genealogía (in)disciplinar". En: Citro, Silvia (comp.) *Cuerpos plurales. Ensayos antropológicos de y desde los cuerpos*. Buenos Aires, Biblos (T)
- Foucault, M. 1987. "Los cuerpos dóciles". En: *Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión*. México, Siglo Veintiuno Editores. (T)
- Islas, H. 1995. "Código abierto: la antigüedad grecolatina", pp. 185-193, En: *Tecnologías corporales: danza, cuerpo e historia*. Serie Investigación y Documentación de las Artes. México D.F. Instituto Nacional de Bellas Artes. (T)
- Le Breton, D. 1990. "Capítulo I: Lo inaprensible del cuerpo" y "Capítulo II: En las fuentes de una representación moderna del cuerpo: el hombre anatomizado", En: *Antropología del Cuerpo y Modernidad*, Nueva Visión, pp. 13-61 (P)
- Lewin, G. 2006. "*Homo technicus* o las maquinaciones del cuerpo". En: *El cuerpo In-cierto. Arte / Cultura / Sociedad*. Universidad de Buenos Aires - Letra Viva. Buenos Aires. (P)
- Mora, Sabrina (2011). "Entre las zapatillas de punta y los pies descalzos. Incorporación, experiencia corporizada y agencia en el aprendizaje de Danza Clásica y Contemporánea". En: Citro, Silvia (comp.) *Cuerpos plurales. Antropología de y desde los cuerpos*. Buenos Aires, Biblos. (P)

Bibliografía Complementaria- Optativa

- Descartes, R. 1989 (1649) "Artículos IV, V, VI, XXX, XXXI y XXXIV". En: *Tratado de las pasiones del alma*. Barcelona: Planeta Agostini. Trad. Eugenio Frutos.
- Eliás, N. 1977 Fragmentos de "La 'civilización' como transformación específica del comportamiento humano" En: *El proceso de civilización*. México, Fondo de Cultura Económica, ed. 1987, Pág. 189-190 y 197-199.
- Foucault, M. 1995. "Derecho de Muerte y Poder sobre la Vida". En: *Historia de la Sexualidad, 1. La Voluntad de saber*, pp. 161-194. México, Siglo Veintiuno Editores.
- Lavigne, L. "Zenon y los ángeles: Cuerpos contrahegemónicos del medioevo". En: AA.VV. *El cuerpo. Abordajes artísticos, antropológicos y sociales*. Serie: Ficha de Cátedra, Teoría General del Movimiento. Facultad de Filosofía y Letras, UBA, Pág. 29-42

3. Las rupturas del paradigma dualista-racionalista y su incidencia en las artes performativas

Cuerpo, percepción y sensorialidad en la obra de Merleau-Ponty, su vínculo con las neurociencias; "voluntad de poder", movimiento, pulsión y baile en Nietzsche y su vinculación con el psicoanálisis.

Incidencia de estas representaciones en la danza moderna.

Bibliografía Obligatoria

- Citro, S. 2009. "Capítulo 2. Variaciones sobre la corporalidad". En: *Cuerpos significantes. Travesías de una etnografía dialéctica*. Buenos Aires: Biblos. (T)
- Merleau-Ponty, M. 1945, *Fenomenología de la percepción*, Buenos Aires, Planeta, 1999, Parte I, caps. 1-3
- Merleau-Ponty, M. 1945 "Prólogo", "El sentir". En: *Fenomenología de la percepción*. Bs. As Planeta Agostini, ed. 1993
- Mora, Sabrina 2011. "Entre las zapatillas de punta y los pies descalzos. Incorporación, experiencia corporizada y agencia en el aprendizaje de Danza Clásica y Contemporánea". En: Citro, Silvia (comp.) *Cuerpos plurales. Antropología de y desde los cuerpos*. Buenos Aires, Biblos. (P)

Bibliografía Complementaria-Optativa

- Altesor H, 1996. "El cuerpo y la carne" En: *Lautrémont. Surrealismo y fenomenología* Buenos Aires, Biblos.
- Bernard, M. *El Cuerpo*. "El enfoque fenomenológico de Merleau-Ponty", p. 71 a 76, 116 a 118 Buenos Aires: Paidós.
- Duncan, I. 1989. Fragmentos de "*Mi Vida*" pp. 66-67, 140-142, 148-151. Editorial Losada. Buenos Aires
- Ferreiro Perz, A. 2002. "Una perspectiva fenomenológica del cuerpo que danza". En: Ramos Smith, M. y P. Cardona Lang, *La danza en México*, pág. 127-143. México, Instituto Nacional de Bellas Artes CENIDI-Danza, Escenología.
- Marcuse, H. 1961 "Prólogo". En: *Eros y Civilización*. Barcelona, Planeta Agostini, ed. 1985.
- Nietzsche, F 1882. "Prólogo" de *La Gaya Ciencia*, pp. 35-42. Madrid, Cofás, ed. 1995.
- Nietzsche, F. 1884 "De los creyentes en ultramundos" y "De los que desprecian el cuerpo" En: *Así hablaba Zaratustra*, pp. 22 a 26. Buenos Aires, Siglo Veinte, ed. 1984.
- Töpf, J., y Rojo, H. 2000 *Lo inconsciente*, Buenos Aires: Eudeba, pp. 11 a 41, 75 a 93.

4. Representaciones del cuerpo en la posmodernidad

Posmodernidad, globalización y multiculturalismo en las representaciones y prácticas corporales. Cuerpo y nuevas tecnologías. Incidencias en las artes performativas contemporáneas.

Bibliografía Obligatoria

- Ceriani, A.: "Indagación en el territorio de la performance y las nuevas poéticas tecnológicas: las instalaciones escénicas interactivas en tiempo real". En: *Estudios sobre la Danza en la Universidad*, Diego Carrera Compilador, Comisión Sectorial de Educación permanente. Montevideo, Noviembre 2009 (P)
- Citro, Silvia (2011) "La antropología del cuerpo y los cuerpos en-el-mundo: Indicios para una genealogía (in)disciplinar". En: Citro, Silvia (comp.) *Cuerpos plurales. Ensayos antropológicos de y desde los cuerpos*. Buenos Aires, Biblos. (T)
- Jameson, F. 1991. "La ruptura de la cadena significante". En: *El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado*. Barcelona: Piados. Pág. 61-74.
- Le Breton, D. 1990. "Capítulo IV: El cuerpo hoy..." En: *Antropología del Cuerpo y Modernidad*, Nueva Visión, pp.83-90 (P)
- Lipovetsky G. 1986 "El cuerpo reciclado" y "Agotamiento de la vanguardia". En: *La era del vacío*, pp. 60-64, 119-126. Barcelona, Anagrama. (T)
- Díaz, E. y otros: *La ciencia y el imaginario social*. Buenos Aires: Biblos; 11 a 21; 93-108, 322-327. (P)

Bibliografía Complementaria-Optativa

- De Cristóforis, O. 2006 *Cuerpo, vínculo y lenguaje*. Bs. As.: Lugar, pp. 125 a 136
- Grotowski J. 1994. "Oriente-occidente". En: *Tendencias Interculturales y Práctica escénica*. Gaceta, México
- Le Bretón D. 1998. Cap 6 "La paradoja del actor" En *Las Pasiones Ordinarias*. Nueva Visión, pp 219 a 228.
- Kauffman, L. "Orlan". En: *Malas y perversos*, Valencia, Frónesis. Pág. 89-114 (P)
- Rivière, M. 1992 "La moda, laboratorio de identidades". En: *Lo cursi y el poder de la moda*. Madrid, Espasa Calpe, Ed 1992. Pág. 30-57, 73-74.
- Najmanovich, D. 2005 *El juego de los vínculos*. Buenos Aires: Biblos, pp. 19 a 42, 101 a 111.

UNIDAD 2:

MOVIMIENTO, IMAGEN, Y REPRESENTACIÓN DEL CUERPO EN EL ARTE

5. Andamiaje conceptual. El Movimiento corporal y sus vínculos con la energía, el tono muscular, la pulsión, la libido y la sublimación.

Relaciones entre estos conceptos. Sus manifestaciones en las artes performativas.
Definición y conceptualización del campo del movimiento.

Bibliografía Obligatoria

- Barba, E. 1988. "Energía" y "Pre-expresividad". En: Barba E. y Savarese N. (comp.) *Anatomía del Actor*, pp. 169-285. Gaceta / International School of Theatre Anthropology. México.(T)
- Bernard, M. 1980. "El enfoque psicobiológico del cuerpo. La génesis de la conciencia del propio cuerpo" En: *El cuerpo*. Buenos Aires: Paidós, pág. 49-59. (P)
- Laban, R. 1958. *El dominio del movimiento*, pp. 12 a 42. Buenos Aires, Fundamentos. (T)
- Grotowski, J. 1970. *Hacia un teatro pobre*. Siglo XXI. México. Pág. 9 a 36.
- Le Boulch, J. 1971 *Hacia una ciencia del movimiento humano*, Buenos Aires, Paidós, ed. 1991, pp 71 a 93. (P)
- Matoso, E. 2001. *El Cuerpo Territorio de la Imagen*. Letra Viva - Instituto de la Máscara, Bs Aires. Cap. 3 (T y P)
- Schaeffer, J. M. "El cuerpo es imagen" en *Arte, objetos, ficción, cuerpo*. Buenos Aires: Biblos, pp 103 a 116 (T)

Bibliografía Complementaria-Optativa

- Bernard, M. 1994. "El imaginario germánico del movimiento o la paradoja del "Lenguaje de la danza de Mary Wigman". En: AAVV: *Tendencias interculturales y Práctica escénica*. México, Gaceta. Pág. 14-33.
- Islas, H. 1995. "De la especificidad de la danza: utilidad del enfoque técnico-constructivo para dar cuenta del movimiento humano", pp. 51-62. En: *Tecnologías corporales: danza, cuerpo e historia*. Serie Investigación y Documentación de las Artes. México D.F. Instituto Nacional de Bellas Artes.
- Lapiere, A. "Movimiento como pulsión vital" en: *Simbología del Movimiento*, Edit: Científico Médica, pp. 43 a 49. (P)
- Lowen, A. 1978. *Bioenergética*. Cap I: "El Concepto de Energía". México, Ed. Diana.
- Reich, W. 1975 "Actitud Muscular y expresión corporal" En: *La función del orgasmo*. Buenos Aires, Paidós. Pág. 233-238.

6. La "imagen corporal" y sus diversas conceptualizaciones. Imagen, fantasma y representación.

El concepto de imagen corporal a través de su historia. Incidencia de los modelos culturales en la configuración de la imagen corporal y su manifestación en distintas expresiones artísticas del siglo XX. Ejemplos en la pintura y en la danza contemporánea europea y latinoamericana. La imagen corporal en los medios de comunicación.

Bibliografía Obligatoria

- Bernard, M. 1980 "La paradoja de la experiencia del cuerpo y sus primeras explicaciones"; "El enfoque psicobiológico del cuerpo. La génesis de la conciencia del propio cuerpo"; "El enfoque psicoanalítico del cuerpo". En: *El cuerpo*. Buenos Aires, Paidós. Pág. 25 -46, 49-54 y 105-113. P)
- Buchbinder, M. 2008 *Poética del desenmascaramiento*. "La odisea del cuerpo", Pág. 98-99, *Cuerpo y psicoanálisis* Pag108 Buenos Aires, 2 ed Letra Viva. (T)
- Lavigne, Luciana 2006 "Cuerpos Monstruosos contemporáneos". En: *El cuerpo in-cierto*. Buenos Aires: Letra Viva. P. 115 a 134. (P)
- Matoso, E. 2008 "Abordaje corporal. De la concientización a la fantasmática". En: *El cuerpo territorio escénico*, pp. 17-25. Buenos Aires, Letra Viva. 3ª edic. (T)
- Matoso, E. 2001. *El Cuerpo Territorio de la Imagen*. Letra Viva - Instituto de la Máscara, Buenos Aires. Cap. 4. (T y P)
- Matoso, E. 2006. "Movimiento: Traslación y Deseo". En: *El cuerpo In-Cierto. Arte / Cultura / Sociedad*. Universidad de Buenos Aires - Letra Viva. Buenos Aires. (T y P)
- Nasio, J. 1999. *El Placer de leer a Freud*. Gedisa. pág 27-37 (T)

- Renaud, A. "Comprender la imagen hoy", En *Videoculturas de fin de siglo* Ed. Cátedra. Pag11 a 26 (T)
- Schilder, P. 1977. *Imagen y Apariencia del Cuerpo Humano*. "Introducción". Ed. Paidós, Buenos Aires. Pag 174-183. 195-196. 203-209. 210-219 (P)

Bibliografía Complementaria- Optativa.

- Nancy, J.L. 2000 *Corpus*. Pag. 7-20. *La Psique es extensa*. (Cuerpo y pensamiento.) Pag .20 a 33 Arena Libros.
- Ranciere, J. 2011 *El destino de las imágenes* Pag. 23 a 29 Prometeo libros

7. Mapas Corporales.

"Mapa fantasmático corporal". La estructuración y desestructuración de la imagen como referente de la representación. Una cartografía del movimiento La Imagen hace cuerpo en el Mapa

Bibliografía Obligatoria

- Buchbinder, M. y Matoso, E. 2011 *Mapas del Cuerpo*. Cap 2 Pag.21 a 23 Cap. 3 Pag. 35 a 47. Ed Letra Viva.
- Zizek, S *Mirando al Sesgo*. 2000. Una introducción a Jacques Lacan a través de la cultura popular, ed. Paidós, , 386 pp

8. Andamiaje conceptual de la imagen corporal a la máscara. Máscara como concepto social y su relación con la producción artística. Persona-personaje-máscara.

Bibliografía Obligatoria

- Agamben, G. 2011 "Identidad sin persona" en *Desnudez*. Ed. Adriana Hidalgo, pp. 67 a 78 (T y P)
-)
- Buchbinder-Matoso. 1980. *Las Máscaras de las Máscaras*. Cap. 1. Eudeba, Buenos Aires. Pág. 17-30 (T)
- Buchbinder, M. 1999. "Simultaneidades narrativas en la danza". En: *Diferentes enfoques del cuerpo en el arte*, Fichas de Cátedra. OPFyL. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires. (T)
- Le Bretón D. *Rostros*. Buenos Aires, Letra Viva, pp. 183 a 211 (T)
- Matoso, E. 2010 *El cuerpo territorio escénico*, Cap 11. Pp 187- 197/ Buenos Aires, Letra Viva.- Instituto de la Máscara 4ª edic. (T)
- Matoso, E. 2010 *El Cuerpo Territorio Escénico*. 3ª Ed. Letra Viva - Instituto de la Máscara, Buenos Aires. Pag.187-194 (T)
- Matoso, E. 2011. *El Cuerpo Territorio de la Imagen*. 4ª Ed. Ed. Letra Viva - Instituto de la Máscara, Buenos Aires. Cap. 5 y 7, pp. 65 a 95 / o 71 a 104 (T)
- Matoso, E. "La Máscara no te deja huir del otro". *Doblefaz*, Revista del Instituto de la Máscara. (T)

Bibliografía Complementaria-Optativa

- Buchbinder, M. 2008 *Poética del desenmascaramiento. "Mascaras Hoy Las Máscaras en la cultura," Te conozco*

mascarita" Pág. 253 259, Buenos Aires, 2 Ed Letra Viva.

- Buchbinder-Matoso. *Mapas del Cuerpo*. Cap7 Escena. Protoescena. Imagen. Mapa. Pag .101 a 110
- Le Breton, D., 2010 Cap 5: El rostro es otro. Pag143 a 173. Enmascarar Pag.201- 206 En: *Rostros*. Letra Viva- Instituto de la Máscara..
- Rella, F. *En los confines del cuerpo*. Pag 17 a 29. Buenos Aires: Nueva Visión

UNIDAD 3

EL CUERPO TERRITORIO ESCÉNICO

9. Percepción y espacio

Percepción y sensorialidad. Espacio y corporeidad (proxemia, espacio personal, social, total). Percepción, recepción, participación: el actor-bailarín, la obra y el espectador

Bibliografía Obligatoria

- Artaud, A. 1979 "Un atletismo afectivo" En: *El teatro y su doble*. Buenos Aires, Sudamericana
- Fressoli, G. 2004. "El GAC: Intervención y resignificación de los espacios públicos". En *Prácticas socio-estéticas y representaciones en la Argentina de la crisis*. C. Lobeto (comp.), Buenos Aires, GESAC. Pág. 107-116. (P)
- Guido, R.: 2009 "Complejo Perceptivo". En: *Cuerpo, Arte y percepción*, Buenos Aires, IUNA 37- 54. (P)
- Hall, E. 1972. *La Dimensión oculta*. Buenos Aires, Siglo XXI (T)
- Lewin, G. 2006 "Idénticos o semejantes: acerca de lo especular y lo espectacular" En: "El cuerpo in-cierto" *Letra viva*. 107 a 113. (P)
- Pavis, P. 2000. *El análisis de los espectáculos*. Paidós, Buenos Aires, pp. 3 a 43 (P)
- Schechner, R. 2000 "Teatralidades de/y rasaestética" En: *Performance*, Buenos Aires, Libros del Rojas. Pág. (T)

10. Gestualidad y escena

Conceptualizaciones acerca de gesto: gesto como comunicación y como producción. Cuerpo, movimiento y gestualidad en las propuestas de la danza-butoh y Pina Bausch. Relaciones entre texto y escena. Taller de gesto y escena.

Bibliografía Obligatoria

- Artaud, A. 1979 "Un atletismo afectivo" En: *El teatro y su doble*. Buenos Aires, Ed. Sudamericana
- Aschieri, P. 2012 "Entre Buda y Rodin. Traducciones Culturales en los cuerpos de la danza butoh argentina". En: Citro, S. - Aschieri, P. (coord.) *Cuerpos en movimiento. Antropología de y desde las danzas*. Buenos Aires, Biblos. (T)
- Le Breton, D 2010 "*Rostros*" ed. Letra Viva 2010 pag143 a 153
- Pavis, P. 1980. "Definiciones de "Cuerpo", "Percepción" y "Gesto". *Diccionario de Teatro. Dramaturgia, Estética, Semiología*. Ed. Alianza, Buenos Aires. (T y P)
- Pavis, P. 2000. *El análisis de los espectáculos*. Paidós, Buenos Aires, pp. 58 a 62; 70 -139, 299 - 320 (P)
- Ruffini F. 1988 "Texto y escena" En: Barba E. y Savarese N.(comp.) *Anatomía del Actor*, pp. 209-216. México, Gaceta / International School of Theatre Anthropology. (T)

Bibliografía Complementaria. Optativa

- Le Bretón D. 1998 "¿Clasificar los gestos?" En *Las Pasiones Ordinarias*. Nueva Visión Pag. 54-66
- Milan Ivelic, *Curso General de estética*. Edit.: Univeristaria, pp. 76-92.
- Le Bretón D. 1998.: *Cap 2 Proxemia "La interacción como Danza" En Las Pasiones Ordinarias*. Nueva Visión pp 90 a 94./ 99 a 101
- Pavis, P. 2000. "¿Explicación de gestos o vectorización del deseo?"; "Espacio, tiempo y acción". En: *El análisis de los espectáculos*. Paidós, Buenos Aires
- Picard, D. 1986 "Comunicación y proxemia" y "La expresividad kinética". En: *Del código al deseo*, pp. 103-145. Bs. As.: Paidós.
- Stanislavski, C. 1975 "Plasticidad del movimiento" En: *La construcción del personaje*

Madrid, Alianza. Pág. 69 a 93.

- Trastoy, B. y Zayas De Lima, P. 1997 "Los Cuerpos en escena". En: *Los lenguajes no verbales en el teatro argentino*, pp. 31-46. Bs. As.: Oficina de Publicaciones del CBC y Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.

11. Taller de integración y preparación de la monografía: Aplicación de conceptos para análisis de la corporeidad en la obra.

UNIDAD IV

PERSPECTIVAS RECIENTES SOBRE LAS DANZAS y EL MOVIMIENTO

12. Proceso creador, improvisación y performance en la escena contemporánea Proceso creador y dimensión lúdica en el arte. *Homo Ludens*. Espacio lúdico y juego institucionalizado. La escena como espacio transicional y espacio de juego. El vacío lúdico y su relación con el caos creativo. Performance como arte y como campo académico.

Bibliografía Obligatoria

- Citro, Silvia 2013. "La Performance como arte y como campo académico (o de los encuentros y desencuentros de una extraña y vanguardista pareja neoyorquina que ha querido expandirse por el mundo...)", en Del Mármol, M. Magri, G. Mora, S., Provenzano, M, Sáez, M. Verdenelli, J. *Ni adentro ni afuera. Articulaciones entre teoría y práctica en la escena del arte*. La Plata, Ecart, Club Hem, pp 143-152.
- Caillois, R. 1994 "Introducción" y "Definición de juego". *Los juegos y los hombres*, pp. 7-38. México: Fondo de Cultura Económica (T)
- Guido, R. 2006. "Proceso creador y dimensión lúdica en el arte". En: *El cuerpo In-cierto. Arte / Cultura / Sociedad*. Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires - Letra Viva. (P)
- Gomez Comino, C.: "La improvisación como herramienta dramaturgica" *Revista DCO* N° 9 y 10 (P)
- Huizinga, J. 1989. *Homo Ludens*. Cap. 1: "Esencia y significación del juego como fenómeno cultural". Alianza, Buenos Aires. (T)
- Schechner, R. 2000 "¿Qué son los estudios de la performance y por qué hay que conocerlos?" y "Hacia una poética de la performance". En: *Performance. Teoría y Práctica intercultural*. Libros del Rojas. Buenos Aires.
- Taylor, D. 2001. "Hacia una definición de performance". En: <http://www.nyu.edu/tisch/performance>.

Bibliografía Complementaria. Optativa

- Alcántara Mejía. 2003. "Articulaciones protésicas en la frontera del teatro y la performance". *Gestos. Teoría y Práctica del Teatro Hispánico*. N° 36. Departament of Spanish and Portuguese. University of California.
- Badiou, Alain. 2007. "Un teatro de la operación. Entrevista de Elié During con Alain Badiou". En: *Un teatro sin teatro*. Barcelona, Museu d' Art Contemporani de Barcelona. (T)
- Citro, S. 2001. "El cuerpo emotivo: de las performances rituales al teatro." En: Matoso, Elina (comp.) *Imagen y representación del cuerpo*. Fichas de Cátedra. OPFyL. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires,
- Citro, S. 2006. "El análisis de las performances: Las transformaciones de los cantos-danzas de los toba orientales". En: Schamber, Pablo y Guillermo Wilde (comp.) *Simbolismo, ritual y performance*. Editorial S/B. Buenos Aires. Pág. 83-119. Paidós. Buenos Aires.
- Farina, C. 2008 "Arte, cuerpo y subjetividad" *Revista DCO*
- Monrroy Rocha, J. 2009 "Danza y performance audiovisual: símbolos corporales y representación sensorial". En: "Estudios sobre danza en la universidad, En Carrera D. (comp.) Montevideo: Comisión sectorial de educación permanente.
- Nioche J. 2008 "De la imagen al imaginario" *Revista DCO* N° 9 y 10.

13. Perspectivas teórico-metodológicas recientes: de la obra al entrenamiento y la composición coreográfica; subjetividad y políticas en y a través de las danzas.

Bibliografía Obligatoria

- Aschieri y equipo 2011. "Movimientos de significación en torno a "lo oriental" en la formación de bailarines, actores y performers: Un estudio de caso". *Revista Publicar*. (T)
- Citro, Silvia 2012. "Cuando escribimos y bailamos. Genealogías y propuestas teórico-metodológicas para una antropología de y desde las danzas". En: Citro, Silvia y Patricia Aschieri (coordinadoras). *Cuerpos en movimiento. Antropología de y desde las danzas. Colección Culturalia. Buenos Aires: Editorial Biblos* (T)
- Reed, S. 2012. "La política y la poética de la danza. En: Citro, Silvia y Patricia Aschieri (coordinadoras). *Cuerpos en movimiento. Antropología de y desde las danzas. Colección Culturalia. Buenos Aires: Editorial Biblos*

Bibliografía Complementaria

- Araiz Oscar "Una escritura en el aire". Ficha de Cátedra.
- Baril, J. 1987. *La danza moderna*. Paidós, Buenos Aires.
- Citro, S, P. Aschieri, Y. Mennelli y equipo. 2011 "El multiculturalismo en los cuerpos y las paradojas de la desigualdad poscolonial". *Revista Colombiana de Antropología*
- Islas, H. 1995. "De la integración de los aspectos sociales y subjetivos de las técnicas dancísticas mediante el concepto de tecnologías corporales", pp. 195-197; 212-245. En: *Tecnologías corporales: danza, cuerpo e historia*. Serie Investigación y Documentación de las Artes. México D.F. Instituto Nacional de Bellas Artes.
- Le Breton, D. 2010 *La danza o la celebración del mundo en Cuerpo Sensible*. Santiago de Chile pag 97 a 112
- Gomez Comini, C.: "La improvisación como herramienta dramática" *Revista DCO* N° 9 y 10 (P) 122. (P)
- Ceriani, A.: "Indagación en el territorio de la performance y las nuevas poéticas tecnológicas: las instalaciones escénicas interactivas en tiempo real" Del libro "Estudios sobre la Danza en la Universidad" Lic. Diego Carrera Compilador, Comisión Sectorial de Educación permanente. Montevideo, Noviembre 2009
- J., Nioche: "De la imagen al imaginario" *Revista DCO* N° 9 y 10, 2008
- Farina, C: "Arte, cuerpo y subjetividad" *Revista DCO* 2008
- Monrroy Rocha, J.: "Danza y performance audiovisual: símbolos corporales y representación sensorial" del libro "Estudios sobre danza en la universidad" comp. Carrera D. Edición: Comisión sectorial de educación permanente. Montevideo, Noviembre 2009
- Reggiani, S.: "Movimiento y filosofía". *Revista Kiné*, pag 21 y 22. N°95. Diciembre 2010
- Baiocchi, M, y Wolfgang, P. . 2011: *Tant teatro. Teatro coreográfico de las tensiones*. Universidad Nacional de Córdoba. Ediciones del apuntador. "Danza y Performance" pags.:40 a 58
- Bardet, M.: "Pensar, con mover. Un encuentro entre Danza y Filosofía" . Edit.: Cactus. Bs. As. 2012
Pags.: 115 a 135. 155 a 169. 195 a 220 (P)

14. Las "otras" danzas: el análisis del folklore y el tango en la actualidad.

Bibliografía Obligatoria

- Benza Solari, S. Mennelli, Y. y Podhajcer, A. 2012. "Cuando las danzas construyen la nación. Los repertorios de danzas folklóricas en Argentina, Bolivia y Peru". En: Citro, Silviay Patricia Aschieri (coordinadoras). *Cuerpos en movimiento. Antropología de y desde las danzas*. Colección Culturalia. Buenos Aires: Editorial Biblos (T)

- Lucio, M. y Montenegro, M. 2012. "Ideologías en movimiento: Nuevas modalidades del tango danza" En: Citro, Silvia y Patricia Achieri (coordinadoras). *Cuerpos en movimiento. Antropología de y desde las danzas. Colección Culturalia. Buenos Aires: Editorial Biblos (T)*

Bibliografía Complementaria

- Citro, S., L. Greco y M. Rodríguez, 2007 "Cuerpos e identidades en la danza de orixás, entre Brasil y Argentina", *Revista Claroscuro*. Universidad Nacional de Rosario, 7:151-178.

Los siguientes libros y fichas de cátedra, elaborados por los miembros de la cátedra, constituyen el fundamento conceptual en el que se basa la materia:

Libros

- Buchbinder M. Matoso, E.; 2013 *Mapas del Cuerpo 2 °Ed.* Buenos Aires Letra Viva Instituto de la Máscara
- Citro, Silvia y Patricia Achieri (coordinadoras). 2012 *Cuerpos en movimiento. Antropología de y desde las danzas. Buenos Aires: Editorial Biblos.*
- Citro, Silvia (coordinadora) 2011. *Cuerpos plurales. Ensayos antropológicos de y desde los cuerpos.* Buenos Aires, Biblos.
- Citro, S. 2009. *Cuerpos significantes. Travesías de una etnografía dialéctica.* Buenos Aires: Biblos.
- Guido, Raquel 2009. *Cuerpo, Arte y percepción,* Buenos Aires: IUNA.
- Matoso, Elina 2001. *El Cuerpo Territorio de la Imagen.* Buenos Aires: Letra Viva - Instituto de la Máscara.
- Matoso, Elina 2008 *El Cuerpo Territorio Escénico.* Buenos Aires: Letra Viva - Instituto de la Máscara.
- Matoso, Elina (compiladora) 2006. *El cuerpo In-cierto. Arte / Cultura / Sociedad.* Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires - Letra Viva.

Fichas de Cátedra:

- 1999. *Diferentes enfoques del cuerpo en el arte,* Fichas de Cátedra. Teoría General del Movimiento. Buenos Aires, OPFyL. Facultad de Filosofía y Letras, UBA
- 2001. *Imagen y representación del cuerpo.* Fichas de Cátedra. Teoría General del Movimiento. Buenos Aires, OPFyL, Facultad de Filosofía y Letras, UBA
- 2003. *El cuerpo. Abordajes artísticos, antropológicos y sociales.* Ficha de Cátedra, Teoría General del Movimiento. Buenos Aires, OPFyL. Facultad de Filosofía y Letras, UBA,
- 2010. *Cuerpos en danza.* Ficha de Cátedra. Teoría General del Movimiento. Buenos Aires, OPFyL, Facultad de Filosofía y Letras, UBA

METODOLOGÍA

Organización y desarrollo de la cursada:

Este programa se orienta a una concepción de la materia como unidad teórico-analítica. Implica desarrollar el interés por la investigación y la reflexión en el campo del movimiento. Requiere la participación activa de profesores/as, estudiantes y el trabajo en equipo. Se organiza en dos espacios:

- 1) Teóricos: Instancia demostrativa - reflexiva; Instancia demostrativa - práctica; Instancia expositiva - integrativa.
- 2) Prácticos

EVALUACIÓN

EVALUACIÓN

Se adoptará el régimen de promoción directa en la cual el regimen de asistencia mínima es del 80 % y el promedio necesario para aprobar no debera ser inferior a 7 (siete) puntos.

El alumno que cumpla con del 75% de asistencia a prácticos y aprube con una nota promedio mínima de 4 (puntos), esta en condiciones de rendir examen final.

1) Parcial; 2) Trabajo Práctico de análisis, cuyas pautas se definen en las comisiones y 3) Trabajo final, en el cual se articularán los conceptos dados en la materia, con el objetivo de analizar la corporeidad y el movimiento en una expresión artística determinada. Este trabajo escrito puede ser realizado en forma individual o en subgrupos de no más de tres personas y se efectuará de acuerdo a las pautas que se fijarán en el teórico.

COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA:

Prof. Titular Asociada. Lic. Elina Matoso

Prof. Adjunta: Dra. Silvia Citro (NO HABRÍA QUE ACTUALIZAR ESTO?. SOLO LO MARCO POR LAS DUDAS)

Jefas de Trabajos prácticos: Lic. Raquel Guido y Dra. Patricia Aschieri

Ayudantes: Lic. Luciana Lavigne y Lic. Gabriel Lewin

Ricardo Manetti
Facultad de Filosofía y Letras
Prof. Ricardo Manetti
Director
Departamento de Artes