

Materia: Teoría general de la danza

Departamento:

Artes

Profesor:

Tambutti, Susana

2º Cuatrimestre - 2008

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 Filosofía y Letras
Departamento de Artes

148

Asignatura : Teoría General de la Danza

Profesora titular: Susana Tambutti

2do. Cuatrimestre - Año 2008

Auxiliares docentes: María Martha Gigena, Alejandra Vignolo, Laura Papa

Programa Nro.: 0631

FUNDAMENTACIÓN

La asignatura *Teoría General de la Danza* se propone realizar una aproximación a su objeto de estudio a través de enfoques estéticos e históricos integradores; lo cual supone acercar a los estudiantes a los presupuestos sobre los cuáles puede articularse un acercamiento teórico a la danza, considerando el devenir histórico que estos han experimentado.

En este sentido, es indispensable señalar que no existe *una* única teoría de la danza, sino que este término debe considerarse en un sentido flexible, que supone la constitución de un cuerpo coherente de categorías sobre un dominio de obras coreográficas. Sostener hoy la posibilidad de *una* sola perspectiva sería entrar en franca contradicción con las características de un conjunto de objetos artísticos agrupados bajo ese nombre pero cuya naturaleza es en el presente cada vez menos evidente. Por ello, proponemos en esta materia considerar una pluralidad de trayectos posibles a partir de un eje histórico/estético organizador.

A partir de un modelo progresivo fundado en el avance de la *autonomía* entendida como autoconciencia, es posible definir una propuesta en la que el itinerario elegido se inicia en el umbral de la constitución de la danza como *arte espectacular* y se abre, a partir de la demarcación de las posibilidades y limitaciones de su *medium* expresivo, al establecimiento de la danza artística como campo autónomo con todas la productividad de este concepto en la contemporaneidad.

En el gran relato que supone este itinerario es posible distinguir funcionalmente tres grandes momentos, signados respectivamente por: las posiciones racionalistas y neoclasicistas, en las que la preocupación principal se vincula con la teoría de la imitación y la representación de la belleza ideal; la teoría romántica cuyo vector principal plantea de la expresión, poniendo en conflicto la tradición anterior; la instancia de la modernidad estética, procedente del formalismo kantiano, que develó el carácter no literal del vocabulario de la danza y planteó el alejamiento de la teoría que la definía como arte representacional y expresivo de las emociones del artista.

Las herramientas de análisis que se entran en los distintos momentos de este itinerario, lejos de constituir un saber cristalizado permiten reflexionar acerca de sus vinculaciones -ya que estas concepciones no fueron excluyentes

en las distintas épocas- , y dan una perspectiva que resignifica los fenómenos del amplio y diverso espectro actual.

Finalmente, esta *Teoría General de la Danza* se propone plantear los dilemas específicos acerca de la autonomía, particularmente significativos en la danza y, desde esta perspectiva, realizar un aporte que colabore al desarrollo del discurso teórico acerca de la danza en nuestro país; y más específicamente, propone una reflexión acerca de sus vinculaciones e inserción en las *artes combinadas*, para construir una mirada crítica acerca de la danza y sus relaciones con otras manifestaciones culturales con las que comparte algunos de sus supuestos.

OBJETIVOS GENERALES

- Realizar una aproximación a la danza entendida como disciplina artística a través de enfoques estéticos e históricos integradores.
- Proponer una perspectiva crítica acerca de los presupuestos sobre las cuales se ha articulado el devenir de la danza espectacular en Occidente.
- Promover el desarrollo de una conciencia crítica acerca de los fenómenos de la danza en sus manifestaciones contemporáneas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Establecer los alcances de la terminología utilizada por los diferentes discursos que tienen a la danza como objeto de estudio y determinar las relaciones y problemas de un corpus específico.
2. Definir una perspectiva que incluya la progresión del carácter autónomo de la danza a partir de un entramado histórico-estético
3. Proporcionar herramientas para:
 - 3.1. La revisión de los criterios de periodización canonizados.
 - 3.2. El examen de las corrientes estéticas e ideológicas que generaron y sustentaron movimientos y/o estilos en el campo de la danza.
 - 3.3. La delimitación y análisis de los elementos que conforman el *medium* de la danza y las interrelaciones de este hecho artístico con otros vinculados al hecho escénico.
4. Analizar la naturaleza compleja y variable de las relaciones entre la danza y otras disciplinas artísticas.

CONTENIDOS

1. Cuestiones de definiciones: estética, historia y teoría. El modelo progresivo dentro de la historia de la danza. El concepto de autonomía en el devenir progresivo. La danza como objeto artístico y la construcción de un campo diferenciado de otras prácticas culturales.

2. Entre el racionalismo estético y el neoclasicismo. La concepción corporal de la modernidad como determinante de la danza académica. Ideal de belleza y cuerpo modélico. Sistema y disciplina. Teoría artística del romanticismo en la danza: clasicismo romántico. Problemáticas de la mimesis en la representación de la danza: duplicación representacional y voluntad expresiva.
3. Diversificación de los paradigmas legitimados. Crisis de los conceptos de mimesis y expresión. Aproximaciones a la conquista de la autonomía artística: ballet moderno, *modern dance*, *Ausdruckstanz*. *Problematización de la analogía palabra/movimiento* y de la conjunción entre expresión y emoción.
4. El cumplimiento de la modernidad estética. Disolución del dualismo forma-contenido. Formalismo y autoreferencia. El momento de autocrítica y la revisión del médium. Procedimientos vanguardistas en la danza y fin de la narrativa de la modernidad.
5. Inicio de una *poshistoria*. Revisión de los supuestos y reformulación de la mimesis y la expresión. El pluralismo estético y el sincretismo de los lenguajes. Revisión de los criterios de representación, corporalidad y subjetividad. Multiplicidad y pluralidad.

BIBLIOGRAFIA POR UNIDAD TEMÁTICA

1.

COPELAND, Roger y COHEN, Marshall (ed). *¿Qué es la danza?*. Oxford, Oxford University Press, 1986.

- Introducción

DANTO, Arthur. *Después del fin del arte*. Buenos Aires, Paidós, 2003.

- Introducción

LESSING, Gotthold Efraim. *Laoconte o sobre los límites en la pintura y la poesía*. Barcelona, Folio, 1999. (Selección)

Fichas de cátedra

2.

BOZAL, Valeriano. *Mímesis: las imágenes y las cosas*. Madrid, Visor, 1987.

- Capítulo I

BURKE, Edmund. *De lo sublime y de lo bello*. Barcelona, Altaya, 1998.

- Parte segunda

COPELAND, Roger y COHEN, Marshall (ed). *¿Qué es la danza?*. Oxford, Oxford University Press, 1986.

- Cohen, Selma Jeanne. "La danza como arte imitativo"
- Kirstein, Lincoln. "Ballet clásico: aria de lo aéreo".

DESCARTES, René. *Meditaciones metafísicas*. Madrid, Alba, 1997.

FOUCAULT, Michel. *Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión*. Buenos Aires, Siglo XXI, 1989.

- "Los cuerpos dóciles"

LEIGH FOSTER, Susan. *Reading Dancing: Bodies and Subjects in Contemporary American Dance*. Berkeley, University of California Press, 1986.

- Capítulo II

NOVERRE, Jean Georges. *Cartas sobre la Danza y el Ballet*. Buenos Aires, Centurión, 1946. (Selección)

Fichas de cátedra

3.

COPELAND, Roger y COHEN, Marshall (ed). *¿Qué es la danza?*. Oxford, Oxford University Press, 1986.

- Fokine, Michael. "Carta a "The Times"
- Duncan, Isadora. "La Danza del Futuro"
- Everett Gilbert, Katherine. "Mente y Medium en la Danza Moderna".
- Wigman, Mary. "Mi Maestro Laban"

FOKINE, Mijaíl. *Memorias de un maestro de ballet*. Arte y Literatura, La Habana, 1981.

- Comienzos de mi oficio y mis desilusiones con el ballet.
- Primeras asociaciones con Diaghilev
- Petruschka

HUMPHREY, Doris. *El arte de crear danzas*. Eudeba, Buenos Aires, 1965.

- Selección de la cátedra

LABAN, Rudolf. *El dominio del movimiento*. Madrid, Fundamentos, 1987.

- Capítulo I: Introducción
- Capítulo II: El movimiento y el cuerpo.

SCHLEMMER, Oskar. "Hombre y figura artificial" En Cirlot, Lourdes (Editora) *Primeras Vanguardias artísticas. Textos y documentos*. Ed. Labor, Barcelona, 1993.

WIGMAN, Mary. *El lenguaje de la danza*. Connecticut, Wesleyan University Press, 1966.

- Danza grupal y Danza coral
- Pedagogía de la danza

Fichas de cátedra

4.

BANES, Sally. *Terpsicore en zapatillas*. Hanover, Wesleyan University Press, 1987.

- Introducción

BOZAL, Valeriano. (Ed.) *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas*. Madrid, Visor, 1996.

- Brihuega, Jaime. "Las vanguardias artísticas: teorías y estrategias"

CALINESCU, Matei. *Cinco caras de la modernidad: Modernidad, vanguardia, decadencia, kistch, posmodernismo*. Madrid, Tecnos, 1987.

- "La idea de vanguardia"

CELANT, Germano. "Entrevista a Merce Cunningham"

COPELAND, Roger y COHEN, Marshall (ed). *¿Qué es la danza?*. Oxford, Oxford University Press, 1986.

- Rainer, Ivonne. "Un *quasi* censo de algunas tendencias minimalistas"

- David Michael Levin. "El formalismo de Balanchine"
- PAXTON, Steve. "Improvisación es..." En *Contact Quarterly*, vol. XII, Nº 2, primavera/verano, 1987.

Fichas de cátedra

5.

AA. VV. *Body.con.text, The Yearbook of Ballet international*. Berlin, Ballet Tanz Aktuell, 1999.

- Ginot, Isabelle. "Máscaras de violencia"
- Lehmann, Hans-Thies. "De imágenes corporales post-dramáticas"
- Tachiki, Akiko. "Cero absoluto"

CORTES, José Miguel. *El cuerpo mutilado. La angustia de la muerte en e arte*. Valencia, Generalitat Valenciana, 1996.

- Capítulo 1. Las fuentes de una representación moderna del cuerpo.

LEPECKI, Andre (Ed.). *Of the Presence of the Body. Essays on Dance and Performance Theory*. Connecticut, Wesleyan University Press, 2004.

- Genealogía e historia de la danza: Foucault, Rainer, Bausch and de Keersmaeker.

Fichas de cátedra

BIBLIOGRAFIA GENERAL

ADSHEAD-LANSDALE, Janet & LAYSON, June. *Dance History: An Introduction*. New York, Routledge, 1998.

ARISTOTELES. *Poética*. (Varias ediciones)

AU, Susan. *Ballet and Modern Dance*. London, Thames & Hudson, 2002.

BANES, Sally. *Writing Dancing in the Age of Postmodernism*. North Carolina, Wesleyan University Press, 1994.

----- *Before, Between and Beyond. Three Decades of Dance Writing. Our Hybrid Tradition*. Wisconsin, University of Wisconsin Press, 2007.

----- *Dancing Women. Female Bodies on Stage*. London, Routledge, 1998.

BARTHES, Roland. *S/Z*. México, Siglo XXI, 1997.

BAYER, Raymond. *Historia de la Estética*. México, Fondo de Cultura Económica, 1961.

BENTIVOGLIO, Leonetta. *La danza moderna*. Milano, Longanesi & Co., 1985.

BENTS, F. "Steve Paxton y el Contact - Improvisation". En *Theatre Papers, The Fourth Series*, Nº 5. Darlington, Junio de 1981.

BERNARD, Michel. *El cuerpo*. Barcelona, Paidós, 1985.

BOZAL, Valeriano. *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas*. Madrid, Visor, 1987.

BÜRGER, Peter. *Teoría de la vanguardia*. Barcelona, Península, 1997.

CARR, E. H. *¿Qué es la historia?*. Barcelona, Seix Barral, 1969.

CLARKE, Mary & VAUGHAN, David. *The Encyclopaedia of Dance & Ballet*. London, Pitman, 1977.

COPELAND, Roger. *Merce Cunningham*. New York, Routledge, 2004.

CUNNINGHAM, Merce: *The Dancer & the Dance*. New York, Marion Boyards Editions,

1987.

DANTO, Arthur. *El cuerpo/El problema del cuerpo*. Madrid, Síntesis, 1999.

DE MICHELI, Mario. *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. Madrid, Alianza Forma, 1998.

DUCROT, Oswald & TODOROV, Tzvetan. *Diccionario enciclopédico de las ciencias del lenguaje*. México, Siglo XXI, 1978.

FANCHER Gordon & MYERS Gerald (Ed.). *Ensayos filosóficos en la danza*. Nueva York, American Dance Festival, 1981.

FOUCAULT, Michel. *Microfísica del poder*. Madrid, Las ediciones de la piqueta, 1980.

FRANZINI, Elio. *La estética del siglo XVIII*. Madrid, Visor, 2000.

GOODMAN, Nelson. *Los lenguajes del arte*. Barcelona, Seix Barral, 1976.

HÄGER, Bengt. *Ballets Suédois*. London, Thames and Hudson, 1990.

----- *Performance. Arte vivo desde 1909 al presente*. Londres, Harry Abrahams, 1979.

HAUSER, Arnold. *Historia social de la literatura y el arte*. Barcelona, Guadarrama, 1980.

HOBBSAWM, Eric. *Historia del siglo XX*. Barcelona, Editorial Crítica, 1996.

HUYSEN, Andreas. *Después de la gran división. Modernismo, cultura de masas, posmodernismo*. Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2002.

KLOSTY, James (Ed.). *Merce Cunningham*. New York, Saturday Review Press & Co, 1975.

KAHANE, Martine. *Les Ballets Russes à l' Opéra*. Paris, Hazan/Bibliothèque Nationale, 1992.

KOEGLER, Horst. *The Concise Oxford Dictionary of Ballet*. New York, Oxford University Press, 1982.

LANGER, Susan. *Los problemas del arte. Diez conferencias filosóficas*. Buenos Aires, Infinito, 1966.

LE BRETON, David. *Antropología del cuerpo y modernidad*. Buenos Aires, Nueva Visión, 1995.

----- *Las pasiones ordinarias. Antropología de las emociones*. Buenos Aires, Nueva Visión, 1999.

LYOTARD, Francois. *Lo inhumano. Charlas sobre el tiempo*. Buenos Aires, Manantial, 1998.

MARTIN, John. *Introduction to the Dance*. New York, Dance Horizons, 1965.

MC DONAGH, Don. *The Rise and fall and rise of Modern Dance*. New York, Coterbridge & Dienstfrey, 1970.

MC FEE, Graham. *Entendiendo la danza*. Londres, Routledge, 1992.

MERLEAU PONTY, Maurice. *Fenomenología de la percepción*. Buenos Aires, 1986.

PAFNOFSKY, E. *Idea. Contribución a la teoría del arte*. Madrid, Cátedra, 1995.

PAXTON, Steve. "Contact Improvisation". En *Theatre Papers*, Dartington College, Devon, 1982.

PAZ, Octavio. *Apariencia desnuda. La obra de Marcel Duchamp*. México, Biblioteca Era, 1995.

PEREZ CARREÑO, Francisca. "El formalismo y el desarrollo de la historia del arte", en Bozal, Valeriano (Ed.). *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas*, Visor, La Balsa de la medusa, Madrid, 1996, Vol. II

PERNIOLA, Mario. *La estética del siglo XX*. Madrid, La balsa de la medusa, 2001.

PETERSON ROYCE, Anya. *Movimiento y Significado*. Bloomington, Indiana University Press, 1984.

RAMSAY, Burt. *Judson Dance Theater. Performative traces*. London, Routledge, 2006.

REDFERN, Betty. *Dance, Art and Aesthetic*. London, Dance Books, 1988.

ROSEMAN, Janet Lynn. *Dance was her religion*. Prescott, Hohm Press, 2004.

SHAWN, Ted. *Every Little Movement*. New York, Witmark & Sons, 1974.

SIEGEL, Marcia B. *The Tail of the Dragon*. Dunham, Duke University Press, 1991.

SORELL, Walter. *La danza en su tiempo*. New York, Anchor Press/Doubleday, 1981.

SPENCER, Charles. *The world of Serge Diaghilev*. London, Penguin Books, 1974.

TATARKIEWICZ, W. *Historia de la estética*. Madrid, Akal, 1987.

VIRILIO, Paul. *El procedimiento silencio*. Buenos Aires, Paidós, 2001. ✓

----- *Estética de la desaparición*. Barcelona, Anagrama, 1988.

VOGT, Paul. *Der Blaue Reiter. Un expresionismo alemán*. Barcelona, Blume, 1980.

WAJCMAN, Gérard. *El objeto del siglo*. Buenos Aires, Amorrortu, 2001. ✓

WORRINGER, Wilhelm. *Abstracción y naturaleza*. México, Fondo de Cultura Económica, 1953.

METODOLOGIA

En las clases teóricas se desarrollarán cuestiones ligadas a aspectos teórico/metodológicos de aproximación a la danza, alentando la aproximación desde distintas perspectivas al objeto de estudio, para permitir el afianzamiento de los conocimientos adquiridos a partir de los contenidos propuestos.

En las clases de trabajos prácticos se abordarán aspectos relacionados con la discusión de temas históricos y estéticos, en función de los textos propuestos y los videos exhibidos, promoviendo la exposición por parte de los alumnos.

EVALUACIÓN

1. Asistencia al 80% de las clases prácticas.
2. Aprobación de las evaluaciones parciales consistentes en:
 - 2.1. Análisis de los textos propuestos con su exposición respectiva.
 - 2.2. Dos evaluaciones parciales escritas.
3. Aprobación de un examen final
Se les asignará a los alumnos un tema relacionado con los contenidos del programa y un tiempo para diagramar su exposición oral, a partir de la cual se establecerán las relaciones que se consideren pertinentes con el resto de

los contenidos de la asignatura.

155

HORARIOS

Clases teóricas: lunes de 17 a 21 hs.

Comisiones de Trabajos Prácticos
Lunes de 21 a 23 hs. (María Martha Gigena)
Martes de 13 a 15 hs. (Alejandra Vignolo)
Martes de 11 a 13 hs. (Laura Papa)

Arq. Susana Tambutti
Profesora Titular

