

Materia: Teoría general del movimiento

Departamento:

Artes

Profesor:

1º Cuatrimestre - 2008

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

Programas

TEORÍA GENERAL DEL MOVIMIENTO

Facultad de Filosofía y Letras

Universidad de Buenos Aires

Código 0630

1er. cuatrimestre

2008

FUNDAMENTACIÓN

La materia *Teoría General del Movimiento* desarrolla una propuesta de análisis y reflexión acerca de conceptos cuya complejidad son 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 alumnos 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 actual en nuestro país, especialmente en la danza, el teatro, la danza-teatro, las instalaciones 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: Teóricos, Prácticos 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 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 y psicológicas 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.

UNIDAD I: CORPOREIDAD Y MOVIMIENTO

El cuerpo como construcción histórico social y cultural. Entramado de las realidades biológicas, psicológicas y socioculturales en relación a la corporeidad y la producción de subjetividades. La ambivalencia de lo corporal y la diversidad de los enfoques disciplinares.

El cuerpo en la modernidad y las rupturas del paradigma dualista-racionalista. Sus manifestaciones en las prácticas artísticas.

Definición y conceptualización del campo del movimiento. Relación entre movimiento, energía, pulsión, libido. Sus manifestaciones en las artes del espectáculo. Rudolf Laban, Martha Graham, Isadora Duncan, Mary Wigman, Pina Bausch. Sasha Waltz. Moisés Feldenkrais, Gerda Alexander, Alexander Lowen, Mathias Alexander, entre otras líneas de investigación del cuerpo en el arte.

Bibliografía Obligatoria

- Bernard, M. 1980. *El cuerpo*. Buenos Aires, Paidós.
- Buchbinder, M. 1993. *Poética del desenmascaramiento*. "La odisea del cuerpo", Pág. 94-95, Buenos Aires, Planeta.
- Citro, S. 2006. "Variaciones sobre el cuerpo. Nietzsche, Merleau-Ponty y los cuerpos de la etnografía". En: *El cuerpo In-cierto. Arte / Cultura / Sociedad*. Universidad de Buenos Aires - Letra Viva. 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.
- Foucault, M. 1987. "Los cuerpos dóciles". En: *Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión*. Siglo Veintiuno Editores.
- Guido, R. 2006. "Cuerpo, productor y soporte de múltiples imágenes". En: *El cuerpo In-cierto. Arte / Cultura / Sociedad*. Universidad de Buenos Aires - Letra Viva. Buenos Aires.
- Le Bretón. 1995. *Antropología del Cuerpo y Modernidad*. Buenos Aires, Nueva Visión, Pág. 7-139.
- 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.
- Lipovetsky, G. 1986 "El cuerpo reciclado" y "Agotamiento de la vanguardia". En: *La era del vacío*, pp. 60-64, 119-126. Barcelona, Anagrama.
- Lowen, A. 1978. *Bioenergética*. Cap I: "El Concepto de Energía". México, Diana. Pág. 44-52.
- Matoso, E. 2001. *El Cuerpo Territorio de la Imagen*. Letra Viva - Instituto de la Máscara, Buenos Aires. Cap. 1, 2, 3 y pág. 178-188.
- Matoso, E. 2006. "Movimiento: Traslación y Deseo". En: *El cuerpo In-Cierto. Arte / Cultura / Sociedad*. Universidad de Buenos Aires - Letra Viva. Buenos Aires.
- Nasio, J. 1999. *El Placer de leer a Freud*. Gedisa. pág 27 -37
- Sontag, S. 1996. *La Enfermedad y sus metáforas*. Taurus. Pág. 11 y 93-101.

Bibliografía Complementaria

- Anceschi, Baudrillard y otros. 1989. *Videoculturas de Fin de Siglo*. Pág. 11-36. Cátedra.
- Barba, E. y Sararse, N. 1997. *Anatomía del Actor*, Cap. Energía y Presencia. México, Gaceta. Pág. 56-65.
- Citro, S. 1999. "La Diversidad del Cuerpo Social, delimitaciones, Hegemonías y Contrahegemonías". En: *Diferentes enfoques del cuerpo en el arte*, Fichas de Cátedra. Buenos Aires, OPFyL.
- Digelman, D. 1979 "La Eutonia de Gerda Alexander". Paidós. Buenos Aires. Pág. 20-27.
- Filmer, P. 1999. "Embodiment and Civility in Early Modernity: Aspects of relations between Dance, the Body and Sociocultural change". En: *Body and Society* 5 (1). Pág. 1-16.
- Foucault, M. 2002. *Historia de la sexualidad*, Tomo 1. Siglo XXI. Pág. 160-194.
- Merleau-Ponty, M. 2003. *El mundo de la percepción. Siete Conferencias*. Fondo de Cultura Económica.
- Piglia, R. 1999. *Formas breves: "Los sujetos trágicos, literatura y psicoanálisis"*. Temas. Pág 71-87.
- Reich, W. 1974. *La Función del Orgasmo*. Paidós. Pág. 233-251.

UNIDAD II: IMAGEN Y REPRESENTACION DEL CUERPO EN EL ARTE

Definición de esquema e imagen corporal y sus diversas conceptualizaciones en distintos momentos históricos. Imagen y fantasma. Mapa fantasmático corporal.

La estructuración y desestructuración de la imagen como referente de la representación. Incidencia de los modelos culturales en la configuración de la imagen corporal y su manifestación en distintas expresiones artísticas del siglo XX. La imagen corporal en los medios de comunicación.

Bibliografía Obligatoria

- Buchbinder, M. 1993. *La Poética Del Desenmascaramiento*. Buenos Aires, Planeta. Pág. 115-116 y 90-93.
- Deleuze, G. 1984. "Tesis sobre el movimiento". En: *La Imagen - Movimiento*. Paidós
- Dolto, F. 1986. *La Imagen Inconsciente del Cuerpo*. Cap. "Esquema e Imagen". Paidós, Pág. 17-23.
- Grüner, E. 2001. *Eroticónica (I) (II) y (III)*. En: *El sitio de la mirada*. Norma. Buenos Aires.
- Joly, M. 1999. "Introducción al análisis de la imagen". La Marca. Pág. 17-32.
- Landi, O. 1992. *Devórame Otra Vez*. Cap. "El Videoclip, lenguaje de fin de siglo". Pág 35-41.
- Lavigne, L. 2006. "Cuerpos "monstruosos" contemporáneos". En: *El Cuerpo In-Cierto. Arte / Cultura / Sociedad*. Universidad de Buenos Aires - Letra Viva. Buenos Aires.
- Lewin, G. 2006. "Idénticos o semejantes: Acerca de los espejar y lo espectacular". En: *El Cuerpo In-Cierto. Arte / Cultura / Sociedad*. Universidad de Buenos Aires - Letra Viva. Buenos Aires.
- Matoso, E. 2001. "El Cuerpo Narrador-Narrado". En: *El Cuerpo Territorio de la Imagen*. Ed. Letra Viva - Instituto de la Máscara, Buenos Aires. Pág. 171-179.
- Matoso, E. 2001. "El andamiaje: Esquema. Imagen. Fantasma Mapa". En: *El Cuerpo, Territorio de la Imagen*. Cap 4. Letra Viva - Instituto de la Máscara, Buenos Aires.
- Schilder, P. 1977. *Imagen y Apariencia del Cuerpo Humano*. "Introducción". Paidós, Buenos Aires.
- Valenzuela, L. 2001. *Peligrosas palabras, "Escribir con el cuerpo"*. Temas, Buenos Aires. Pág. 119-139.

- Zizek, S. 2000. "Desde la realidad a lo real". En: *Mirando al sesgo Una introducción a Jaques Lacan a través de la cultura popular*. Paidós, Buenos Aires. Pág. 17-43.

Bibliografía Complementaria

- Bajtin, M. 1988. *La cultura popular en la edad media y en el renacimiento. El contexto de F. Rabelais*, Alianza, Buenos Aires.
- Bajtin, M. 2000. "Yo también soy (fragmentos sobre el otro)", Taurus, México.
- Baudrillard, J. 1989. "Video - esfera y Sujeto Fractal". En: *Videoculturas de fin de siglo*, Anceschi, Baudrillard y otros. Cátedra. Madrid. Pág 27-54.
- Casetti, F. 1989. "La imagen valor". En: *Videoculturas de Fin de Siglo*, Anceschi, Baudrillard y otros. Cátedra. Madrid. Pág 137-144.
- Merleau-Ponty, M. 1975. *Fenomenología de la Percepción*. Cap 1. "El Sentir". Península. Pág. 223.

UNIDAD III: EL CUERPO COMO TERRITORIO ESCÉNICO

Corporeidad y espacio (proxemia, espacio personal, social, total). 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.

Conceptualizaciones acerca de gesto. Gesto como expresión, comunicación y como producción. Relación entre movimiento, imagen y gesto.

Persona-personaje-máscara. Máscara y gestualidad. Gesto, objetos y máscaras en las artes escénicas.

Bibliografía Obligatoria

- Badiou, A. "¿Qué piensa el teatro?". *Reflexiones sobre nuestro tiempo*. Pág. 101-114.
- Bernard, M. 1994. "El imaginario germánico del movimiento o las paradojas del lenguaje de la danza de Mary Wigman". En: *Tendencias interculturales y práctica escénica*. Gaceta. México. Pág. 83-95.
- 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.
- Buchbinder-Matoso. 1980. *Las Máscaras de las Máscaras*. Cap. 1. Eudeba, Buenos Aires. Pág. 17-31.
- García Barros, Marina. 2001. "El gesto paródico de la Violencia en 1500 Metros sobre el nivel de Jack" en: *El teatro Argentino en el III Festival Internacional de Buenos Aires*, Centro Cultural R. Rojas, Buenos Aires
- Guido, Raquel. 2006. "Proceso creador y dimensión lúdica en el arte". En: *El Cuerpo Incierto. Arte / Cultura / Sociedad* Elina Matoso (comp.). Buenos Aires: Letra Viva - Universidad de Buenos Aires. Pág. 135-164.
- Huizinga, J. 1989. *Homo Ludens*. Cap. 1: "Esencia y significación del juego como fenómeno cultural". Alianza, Buenos Aires.
- Kauffman, L. 1998. "Malas y perversos". Cap 5: La abyección surrealista de David Cronenberg. Frónesis. Valencia. Pág 157-195.
- Le Bretón, D: *Las Pasiones Ordinarias*. Cap 2: Cuerpo y comunicación. Lenguaje y simbólica corporal pag 37 a 54. Nueva Visión

- Matoso, E. 2001. *El Cuerpo Territorio de la Imagen*. Cap. 5 y 7. Letra Viva-Instituto de la Máscara, Buenos Aires.
- Parodi, R. 2004. "Cuerpo y Cine. Reporte Fragmentario sobre intensidades y extrañas mutaciones del orden corporal". En: YOEL, G. (comp.) *Pensar el cine 2*. Manantial. Buenos Aires. Pág. 73-100.
- Pavis, P. 1980. "Definiciones de "Cuerpo" y "Gesto". *Diccionario de Teatro. Dramaturgia, Estética, Semiología*. Alianza, Buenos Aires.
- Pavis, P. 2000. ¿Explicación de gestos o vectorización del deseo? En: *El análisis de los espectáculos*. Paidós, Buenos Aires

Bibliografía Complementaria

- Baril, J. 1987. *La danza moderna*. Paidós, Buenos Aires.
- Filmer, P. 1999. "Embodiment and Civility in Early Modernity: Aspects of relations between Dance, the Body and Sociocultural change". En: *Body and Society* 5 (1). Pág. 1-16.
- García Barros, Marina. 2002. "El Hombre como Matriz Fundante en Periplo Compañía Teatral", En: *El nuevo teatro de Buenos Aires en la post-dictadura (1983-2001)*, Micropoéticas 1, Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Buenos Aires.
- Humphry, D. 1965. "La motivación y el gesto". En: *El arte de crear danzas*. Eudeba. Buenos Aires. Pág 117-131.
- Propato, G. 2001. "Periodo Villa-Villa..." y "Entre el boliche de los ochenta y la multiplicidad estética de los 90: 'Hermosura'", en: *El teatro argentino*, J. Dubatti (comp.). Libros del Rojas. Buenos Aires. Pág. 45-50 y 117-122.
- Schmitt J. C. 1991. "La moral de los gestos" En: *Fragmentos para una historia del cuerpo humano*. Parte II. Taurus. Pág. 129-143.
- Totajada Quiroz, M. "De la masculinidad y la danza. Del cuerpo y la mirada". En: Ramos Smith, M. y P. Cardona Lang, *La danza en México*. Instituto Nacional de Bellas Artes CENIDI-Danza, Escenología. México. Pág. 243-268.
- Trastoy, B. y Zayas de Lima, P. 1997. "Los Cuerpos en escena". En: *Los lenguajes no verbales en el teatro argentino*. Oficina de Publicaciones del CBC. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires. Pág. 31-46.

UNIDAD IV: CORPOREIDAD Y PERFORMANCE EN UNA PERSPECTIVA MULTICULTURAL

El concepto de *performance* y su aplicación al campo artístico. Eficacia, entretenimiento y crítica en las *performances*.

Los vínculos entre ritualidad, danza y teatro y el rol de la corporeidad. Las relaciones entre simbolismo, juego y fiesta en el arte como un itinerario en el tramado performativo.

Globalización y multiculturalismo en las prácticas socio-estéticas contemporáneas. La incidencia de diferentes manifestaciones artístico culturales en las artes performativas actuales (teatro antropológico, técnicas de movimiento, danzas y tradiciones teatrales de origen oriental, afro, e indígena, entre otros).

Bibliografía Obligatoria

- Artaud, A. 1979 "Teatro oriental y teatro occidental", "El teatro y la crueldad", "Un atletismo afectivo" En: *El teatro y su doble*. Buenos Aires, Sudamericana.

- Aschieri, P. 2006. "Danza Butoh: Cuerpos en movimiento, cuerpos en reflexión". En: *El cuerpo In-cierto. Arte / Cultura / Sociedad*. Universidad de Buenos Aires - Letra Viva. Buenos Aires.
- Barba, E. 1988. "Antropología teatral" y "Pre-expresividad". En: Barba E. y Savarese N. (comp.) *Anatomía del Actor*, pp. 14-33, 169-285. Gaceta / International School of Theatre Anthropology. México.
- Buchbinder, M. 1993. *Poética del desenmascaramiento*. "Mascarada", Planeta. 1998
- 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. y equipo UBACYT F821 2007. "Cuerpo y multiculturalismo en las artes de la performance". 6º Encuentro del Instituto Hemisférico de Performance y Política, Corpólicas en las Américas: Formaciones de Raza, Clase y Género, 8 al 17 de junio de 2007, Buenos Aires, Argentina. Disponible en: <http://hemi.nyu.edu/bb/phpBB2/viewtopic.php?t=1562>
- Citro, S., L. Greco y M. Rodríguez. 2007. "Una aproximación a la danza de orixás, desde Brasil a Argentina", 6º Encuentro del Instituto Hemisférico de Performance y Política, Corpólicas en las Américas: Formaciones de Raza, Clase y Género, 8 al 17 de junio de 2007, Buenos Aires, Argentina. Disponible en: <http://hemi.nyu.edu/bb/phpBB2/viewtopic.php?t=1513>
- Grotowski, J. 1970. *Hacia un teatro pobre*. Siglo XXI. México. Pág. 9 a 36.
- Grüner, E. 2002. "Multiculturalismos, multifundamentalismos, etc." En: *El fin de las pequeñas historias. De los estudios culturales al retorno (imposible) de lo trágico*. Paidós. Buenos Aires. Pág. 128 a 141.
- Schechner, R. 2000 "¿Qué son los estudios de la performance y por qué hay que conocerlos?". "Hacia una poética de la performance", "Teatralidades de/y rasaestética", En: *Performance. Teoría y Práctica intercultural*. Libros del Rojas. Buenos Aires.
- Taylor, D. 2001. "Hacia una definición de performance" www.nyu.edu/tisch/performance

Bibliografía Complementaria

- Benza Solari, S. 2000. Producción cultural de peruanos en la ciudad de Buenos Aires: el caso de las danzas folklóricas. *Cuadernos de Antropología Social* 11: 211-224.
- 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.
- Gomes dos Anjos, José. 1995. O corpo nos rituais de iniciacao do batuque. En: Facheleal, O. (comp) *Corpo e significado: ensaios de antropología social*, pp. 139-153. Porto Alegre: Editora da Universidade UFRGS.
- Grotowski J. 1994. "Oriente-occidente". En: *Tendencias Interculturales y Práctica escénica*. Gaceta, México
- Fo, D. 1994. "Los Grammmelots, los encajes, y las bufonadas como objetos interculturales". En: *Tendencias Interculturales y Práctica escénica*. Gaceta, México.
- Kaepler, Adrienne. 1978. Dance in anthropological perspective. *Annual Review of Anthropology*. 7: 31-49.
- Mnouchkine, A., 1994 "El Teatro es Oriental". En: *Tendencias Interculturales y Práctica escénica*. Gaceta, México.
- Savigliano, M. 1993-94. Malévolos, llorones y percantas retobadas: el tango como espectáculo de razas, clases e imperialismo. *Relaciones* XIX. Pág. 79 -103.
- Schechner, R. 1994 "El interculturalismo y la elección de la cultura". En: *Tendencias Interculturales y Práctica escénica*. Gaceta, México.
- Spencer, Paul. 1985. Introductions: Interpretations of the dance in anthropology. En: *Society and the dance. The social anthropology of process and performance*, Cambridge: Cambridge University Press. Pág. 1-46.

Los siguientes libros junto con las fichas de cátedra constituyen el corpus bibliográfico básico y de lectura indispensable sobre el cual se asienta el enfoque conceptual de la cátedra:

- Bernard, M. 1980 *El Cuerpo*. Paidós, Buenos Aires.
- Le Bretón, D. 1995 *Antropología del Cuerpo y Modernidad*. Buenos Aires, Nueva Visión.
- Matoso, E. 2001 *El Cuerpo Territorio de la Imagen*. Letra Viva - Instituto de la Máscara, Buenos Aires.
- Matoso, E. 2004 *El Cuerpo Territorio Escénico*. Buenos Aires, Paidós. 2ª edición Letra Viva.
- Matoso, E. (compiladora) 2006. *El Cuerpo In-Cierto. Arte / Cultura / Sociedad*. Universidad de Buenos Aires - Letra Viva, Buenos Aires.

- **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, alumnos y el trabajo en equipo.

Se organiza en dos instancias:

1) Teóricos: A) Instancia demostrativa - práctica. B) Instancia demostrativa - reflexiva.

C) Instancia expositiva – integrativa.

2) Prácticos

EVALUACIÓN

Se adoptará el régimen de promoción directa. El alumno deberá cumplimentar un mínimo del 80% de asistencia a teóricos y prácticos y deberá aprobar las siguientes instancias de evaluación:

1) Parcial.

2) Trabajo Práctico de análisis, cuyas pautas se definen en las comisiones.

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 cuatro personas y se efectuará de acuerdo a las pautas que se fijarán en el teórico.

Composición de la cátedra: Prof. Titular Asociada Elina Matoso
Lic Patricia Aschieri. Dra Silvia Citro. Prof. Raquel Guido. Lic. Luciana Lavigne
Lic. Gabriel Lewin.

LIC. MARIA INES SAAVEDRA
DIRECTORA DEL DPTO. DE ARTES