

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

DEPARTAMENTO: Artes

ASIGNATURA: Teoría General de la Danza

PROFESOR: Susana Tambutti

CUATRIMESTRE: Segundo

AÑO: 2017

PROGRAMA N° **0631**

Aprobado por Resolución

N° 62.174/17

MARTA DE PALMA
Directora de Despacho y Archivo General

Universidad de Buenos Aires
Facultad de Filosofía y Letras
Departamento de Artes
Asignatura : Teoría General de la Danza
Profesora titular: Susana Tambutti
CUATRIMESTRE 2°
2017
PROGRAMA: 0631

FUNDAMENTACIÓN

La asignatura *Teoría General de la Danza* propone un acercamiento a su objeto de estudio a partir de un eje organizador de orden histórico/estético, en el que se consideran fundamentales la pluralidad de enfoques, discursos y consideraciones acerca de la teoría y la praxis que han configurado este arte a través de su historia.

En este sentido, se plantea la imposibilidad de definir *una* teoría de la danza, considerando más bien la existencia y desarrollos diversos de un cuerpo de categorías que se relacionan con obras coreográficas. Más aún: en el marco del arte contemporáneo, sostener la posibilidad de *una* única perspectiva teórica sería entrar en franca contradicción con las características del conjunto de objetos agrupados bajo el nombre de "danza", cuya naturaleza excluyente es, en el presente, cada vez menos evidente.

A partir de esta perspectiva amplia, resulta funcional el planteamiento de un modelo progresivo fundado en el avance hacia la *autonomía*, entendida como autoconciencia, y a partir de la cual es posible desarrollar diferentes perspectivas que complejizan tanto el vínculo entre teoría y praxis como los límites del objeto de estudio en el marco contemporáneo. Este itinerario se inicia, a los efectos de esta asignatura, en el momento 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, hacia los desarrollos de la danza artística como campo autónomo.

En este derrotero se realiza una distinción funcional en tres momentos, signados respectivamente por: 1) 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; y que se articula además con las concepciones del cuerpo propias de la modernidad y de otras vertientes como el hermetismo y el empirismo, 2) la teoría romántica cuyo vector principal es la expresión, poniendo en conflicto la tradición anterior pero construyendo continuidades; y que se manifiesta de diversas maneras que incluyen el estudio del gesto y nuevas formas del naturalismo y el espiritualismo, 3) la instancia de la modernidad estética, procedente del formalismo kantiano, que devela el carácter no literal del vocabulario de la danza y plantea el alejamiento de esas teorías que la constreñían en los márgenes de la referencialidad.

A estas tres instancias se suman las manifestaciones de lo contemporáneo que, a partir de la mitad del siglo XX, supone nuevos modos de producción y

recepción. Esto es, una revisión de las concepciones de obra, cuerpo, movimiento y una nueva dimensión de la experiencia que podría llamarse *estética*, privilegiadamente en acciones performáticas alejadas de definiciones inamovibles.

Las herramientas de análisis que se articulan en esos distintos momentos plantean la revisión de los supuestos que los constituyeron y permiten reflexionar acerca de sus modos de persistencia, así como sus vinculaciones y mixturas más allá del momento específico de su emergencia.

Finalmente, esta *Teoría General de la Danza* a través de la problematización de estos supuestos apoyados en el eje organizador de la autonomía, propone realizar un aporte al discurso teórico-crítico acerca de la danza en nuestro país, estableciendo consonancias 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 y las relaciones entre teoría y praxis.
- Promover el desarrollo de discursos críticos acerca de los fenómenos de aquello que se denomina danza en sus manifestaciones contemporáneas.
- Proponer herramientas que supongan incluso la revisión de los límites del objeto de estudio en su devenir histórico.

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 en el contexto contemporáneo.

CONTENIDOS

1. Cuestiones de definiciones: estética, historia y teoría

La danza como objeto de la teoría. Danza y discursos teóricos. Teoría: pluralidad de recorridos. De la práctica a la teoría: los primeros escritos sobre danza. Conocimiento histórico y proceso interpretativo. La danza como arte: delimitación del área. Danza, autoconciencia y autonomía.

2. Racionalismo, neoclasicismo y romanticismo (1661-1890)

La danza como "acción razonada". La perspectiva matemática de la naturaleza. Danza, medida y figura. La danza como expresión de la tradición hermética del neoplatonismo renacentista. La danza y los dualismos teológico, metafísico y antropológico. Representación *ideal* del cuerpo. Cristianismo y la espiritualización lo corporal. Cuerpo y pensamiento dualista. Danza y Academia. El neoclasicismo y la emulación de los griegos. Danza e "impulso mimético". Técnica y *tekné*. Acción dramática y el ballet pantomima. Empirismo y racionalismo: subjetivización de las cuestiones estéticas. Reinterpretación de lo bello, lo sublime y lo pintoresco. La era de Petipa. Continuidad del academicismo y reformulaciones del romanticismo. Lo físico como manifestación de lo emocional. Danza bajo el signo de la expresión: difusión del método *delsartiano*.

2. Diversificación de los paradigmas

Espiritualismo naturalista y exotismo orientalista. Reformulaciones de lo expresivo. *Natura Naturans*. Danza libre, un nuevo ideario estético: la naturaleza como fuerza creadora. El mundo interior como origen. Las comunidades espiritualistas (educativas y utópicas). De la Danza Absoluta al Solo. De los movimientos corales a los espectáculos masivos. El modelo expresivo del "nuevo ballet" y el calificativo "moderno". La revisión del neoclasicismo a la luz de la voluntad expresiva: los Ballets Russes. Trayectoria hacia el modernismo. Modern Dance y el calificativo "moderno". Modern dance y "vanguardia proletaria".

3. El cumplimiento de la modernidad estética

Autonomía y formalismo: la modernidad como proceso de depuración de la danza. Supresión de las tendencias figurativas en la danza. Danza reflexiva o auto-referencial. Cambios en los modos de producción y recepción. Desde un nuevo coreodrama al formalismo en el ballet. Modernismo en el ballet: las propuestas de Balanchine. El formalismo de Merce Cunningham. Composición e indeterminación. Martin, Kirstein, Balanchine, Cunningham. Sintaxis clásica y "Ready-made". Composición e indeterminación.

4. Poshistoria y danza expandida

Fin de una narrativa de la historia de la danza. Nueva York y la danza de la contra-cultura. La danza posmoderna del Judson Dance Theater y sus derivaciones. Reformulación de los términos: moderno, posmoderno,

modernista. Las posibilidades de una vanguardia en la danza. Nuevos modos de producción y recepción. Revisión de las concepciones de obra, cuerpo, movimiento. De la obra a la performance. Desmantelamiento del dispositivo ilusionista. Lo contemporáneo y la danza contemporánea. Fin del meta-relato de la danza. Butoh, Tanztheater, Teatro físico. Imposibilidad de definición. Nueva dimensión de la experiencia estética. Acciones performáticas.

BIBLIOGRAFIA POR UNIDAD TEMÁTICA

1.

- DANTO, Arthur. (1999). *Después del fin del Arte*. Barcelona: Paidós.
 - Introducción
- GREENBERG, Clement. (2006). *La pintura moderna y otros ensayos*. Madrid: Siruela.
 - La pintura moderna
- Fichas de cátedra

2.

- BATTEUX, Charles. *Las bellas artes reducidas a un mismo principio*. (Traducción: Carlos David García Mancilla), www.reflexionesmarginales.com/docs/Traduccionlasbellasartes.pdf
 - Selección de la cátedra
- BURKE, Edmund. (1998) *De lo sublime y de lo bello*. Barcelona: Altaya.
 - Parte segunda
- DESCARTES, René. (1980) *Meditaciones Metafísicas*. Madrid: Gredos.
 - Primera y Segunda Meditación.
- ECO, Humberto. (2004). *Historia de la belleza*. Barcelona: Lumen.
 - Capítulo: La belleza como proporción y armonía.
- COTTEGNIES, Line. (2002), "Codificando las pasiones en la época clásica: algunas reflexiones sobre el sistema de Le Brun y su influencia en Francia e Inglaterra" *Etudes Episteme I*. Paris: Université de Paris 8 – Saint-Denis.
- MARÍN PINEDA, Alejandra. "En el cuerpo reverbera el cielo técnica y ontología del gesto: una lectura de François Delsarte". <http://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/494>.
 - Delsarte, un fisonomista
 - Ante la avalancha....
 - NOVERRE, Georges. (1944) *Cartas sobre la Danza y los Ballets*. Centurión, Buenos Aires.
 - Cartas I, II, III, IV y X.

- SHAWN, Ted. (1954). *Every Little Movement*. Dance Horizons, New York. (traducción Susana Tambutti)
- Sección III: La aplicación de la ciencia de Delsarte al arte de la danza
- Fichas de cátedra

3.

- AAVV. (2011). *Los Ballets Rusos de Diaghilev 1909/1929*. Barcelona: La Caixa.
- Selección de la cátedra
- DUNCAN, Isadora. (2003). En SÁNCHEZ, José Antonio (Ed.) *El Arte de la Danza y otros escritos. El arte de la danza y otros escritos*. Madrid: Akal.
- La danza del futuro
- FRANKO, Mark, (1995). *Dancing, Modernism, Performing Politics*. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press. (Traducción Susana Tambutti)
- Cuerpos de principios intransigentes
- HUMPHREY, Doris. (1960) *El arte de crear danzas*. Buenos Aires: Eudeba. - Capítulos: II, III, VIII y XIII
- JOWITT, Deborah. "Imágenes de Isadora: la búsqueda del movimiento." *Dance Research Journal* 17/2 y 18/1 (1985-86). (Traducción Susana Tambutti)
- MANNING, Susan A. (2006). *El éxtasis y el demonio. Feminismo y Nacionalismo en las danzas de Mary Wigman*. Minnessota: University of Minnessotta Press. (Traducción Susana Tambutti)
- Introducción
- Ideología y danza absoluta
- WIGMAN, Mary. (2002). *El lenguaje de la danza*. Barcelona: Ediciones Aguazul.
- El lenguaje de la danza
- Las formas de la danza
- Fichas de cátedra

4.

- AAVV. (2009). *La anarquía del silencio. John Cage y el arte experimental*. Barcelona: Musei d'art Contemporani.
- Selección de la cátedra
- CELANT, Germano. (1999). *Merce Cunningham*. Edizioni Charta, Milán.

- Hacia lo imposible
- Entrevista
- CUNNINGHAM, Merce & LESSCHAEVE, Jacqueline.(2009). *El bailarín y la danza*. Barcelona: Global Rhythm.
 - Selección de la cátedra
- DÍAZ SOTO, David, "Modernismo, Forma, Emoción y Valor artístico: Claves de la teoría de la modernidad artística de Clement Greenberg", *Bajo Palabra. Revista de Filosofía, Nueva Época*, nº 2 (2007): 159-166.
- PEREZ CARREÑO, Francisca. (1996). "El formalismo y el desarrollo de la historia del arte". En BOZAL, Valeriano. *Historia de las ideas estéticas*. Madrid: La balsa de la medusa, Visor.

Fichas de cátedra

5.

- BANES, Sally. (1987) *Terpsicore en zapatillas*. Hanover: Wesleyan University Press.
 - Introducción
 - BURT, Ramsay. (2006). *Judson Dance Theater. Performative Traces*. London: Routledge. (Traducción de Susana Tambutti)
 - Introducción. Cruces transatlánticos
- DANTO, Arthur.(2005). *El abuso de la belleza*. La estética y el concepto del arte. Buenos Aires: Paidós.
 - Introducción "La estética de la caja Brillo"
 - Capítulo 1: "La belleza y la definición filosófica del arte"
- KIRCHMAN, Kay. "La totalidad del cuerpo: un ensayo sobre Pina Bausch". En CLIMENHAGA, Royd (Ed.) (2012). *The Pina Bausch Sourcebook. The Making of Tanztheater*. London: Routledge. (Traducción de María Martha Gigena)
- LEPECKI, André. (2006). *Agotar la danza. Performance y política del movimiento*. Alcalá: Universidad de Alcalá.
 - Introducción
- RAINER, Yvonne. "Un *quasi* censo de algunas tendencias minimalistas..." En COPELAND, Roger y COHEN, Marshall. (Ed.) (1986). *¿Qué es la danza?*. Oxford: Oxford University Press. (traducción de Susana Tambutti)

- Fichas de cátedra

BIBLIOGRAFIA GENERAL

Por unidad temática

Unidades 1 y 2

ARBEAU, Thoinot (1967) *Orchesographie*. New York: Dover Publications.
 ARISÓTELES, (1991). *Poética*. Buenos Aires: Editorial Leviatan.

- ASSUNTO, Rosario. (1990) *La antigüedad como futuro. Estudio sobre la estética del neoclasicismo europeo*. Madrid: La balsa de la medusa, Visor.
- BAJTÍN, Mijail (2003). "La novela de educación y su importancia en la historia del realismo", en *Estética de la creación verbal*. México: Siglo XXI Editores.
- BENJAMIN, Walter. (1989) "La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica". En *Discursos Interrumpidos I*. Buenos Aires: Taurus.
- BOILEAU- DESPRÉAUX, Nicolás (1837) *Oeuvres complètes de Boileau Despréaux*, Paris: Didot frères.
- BOZAL, Valeriano (1999) *El gusto*. Madrid: La balsa de la medusa, Visor.
- (1987) *Mimesis: las imágenes y las cosas*. Madrid: La balsa de la medusa, Visor.
- BÜRKE, Edmund. (1998) *De lo sublime y de lo bello*. Barcelona: Altaza.
- BURKE, Peter. (2003). "La crisis de las representaciones". En *La fabricación de Luis XIV*. San Sebastián: Ed. Nerea.
- CHUJOY, Anatole. (Ed.) (1949). *The Dance Encyclopedia*. New York: A. S.
- COHEN, Selma Jeanne. (1974) *Dance As A Theatre Art: Source Readings in Dance History From 1581 to the Present*. New York: Dodd, Mead.
- COLLETET, G. (1968). "Le Grand Ballet des Effects de la Nature". En Lacroix, P. (Ed.) *Ballets et Mascarades de Cour*. Geneva: Slatkine.
- COPELAND, Roger & Cohen, Marshall (Eds.) (1983). *What is dance? Readings In Theory And Criticism*. (Traducción Susana Tambutti). Oxford: Oxford University Press.
- CHALFA RUYTER, Nancy Lee (1999). *The Cultivation of Body and Mind in Nineteenth-Century American Delsartism*. Connecticut: Greenwood Press.
- DABBS, Julia K. (2002). "Characterising the Passions: Michel Anguier's Challenge to Le Brun's Theory of Expression". *Journal of the Warburg and Courtauld Institutes*, Vol. 65 (pp. 273-296). The Warburg Institute.
- DANTO, Arthur. (1999) *Después del fin del arte*. Barcelona: Paidós.
- DESCARTES, René. (1994) *Discurso del método*. Buenos Aires: Losada.
- (1980) *Meditaciones Metafísicas*. Barcelona: Gredos.
- (1999) *Las pasiones del alma*. Madrid: Ediciones Folio.
- DIDEROT, Denis (1994) *La paradoja del comediante*. Buenos Aires: Ediciones Siglo XX.
- DILS, Ann y COOPER ALBRIGHT, Ann (2001) *Moving history / dancing cultures: a dance history reader*. Wesleyan: Wesleyan University Press.
- ECO, Humberto. (2004) *Historia de la belleza*. Barcelona: Lumen.
- ELIAS, Norbert (1996). *La sociedad cortesana*. México: Fondo de Cultura Económica.
- FOUCAULT, Michel (1989). *Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- FRANKO, Mark. (1993) *Dance As Text: Ideologies of the Baroque Body*. Cambridge: Cambridge University Press.
- FRANZINI, Elio. (2000). *La estética del siglo XVIII*. Madrid: La balsa de la medusa, Visor.
- GARAFOLA, Lynn (Ed.) (1997). *Rethinking the Sylph*. Connecticut: Wesleyan University Press.
- GARCÍA BAZÁN, Francisco. (2009). *La religión hermética: Formación e historia de un culto de misterios egipcio*. Barcelona: Editorial Lumen.
- GILPIN, William. (2004). *Tres ensayos sobre la belleza pintoresca*. Madrid: Abada.
- GRAY, Richard T. (2004). *About face: German Physiognomic Thought from Lavater to Auschwitz*. Detroit: Wayne State University Press.
- GREENBERG, Clement (2006) *La pintura moderna y otros ensayos*. Madrid: Siruela.
- HAUSER, Arnold. (1962) *Historia social de la literatura y de arte*. Tomo I. Madrid: Guadarama.
- HEIDEGGER, Martin (1994) "La pregunta por la técnica". En *Conferencias y artículos*, Barcelona: Odos.

- HILL, John Walter. (2007). *La música barroca*. Madrid: Akal.
- JAEGER, Werner (1993). *Paideia*. México: Fondo de Cultura Económica.
- LA METTRIE, Julien Offray. (2000) *El hombre máquina. El arte de gozar*. Madrid: Valdemar.
- LEIGH FOSTER, Susan. (1986). *Reading Dancing: Bodies and Subjects in Contemporary American Dance*. (Traducción Susana Tambutti) California: University of California Press.
- MARTÍNEZ-BURGOS GARCÍA, Palma (1988) "El decoro. La invención de un concepto y su proyección artística." *Revista de la Facultad de Geografía e Historia*, núm. 2, (pp. 91-102). Madrid: Universidad Complutense.
- MCCLEAVE, Sarah. (2007) "Marie Sallé and the Development of the Ballet en Action". <http://www.music.ucc.ie/jsmi/index.php/jsmi/article/viewFile/28/34>
- MC FEE, Graham (1992). *Understanding Dance*. (Traducción Susana Tambutti) London: Routledge
- MÉNÉSTRIER, Claude. (1681) *Des Représentations en musique anciennes et modernes*. Paris: René Guignard.
- (1663) *Des ballets anciens et modernes selon les regles du théâtre*. Paris: René Guignard.
- MONDADORI, Arnoldo (Ed.) (1979). *The Simon & Schuster Book of the Ballet*. Milano: Editore S.p.A.
- NANCY, Jean-Luc. (2007) *Egu sum*. Barcelona: Anthropos.
- NOVERRE, Jean-Georges (1946) *Cartas sobre la danza y los ballets*. Buenos Aires: Ediciones Centurión.
- PANOFSKY, Erwin. (1995) *Idea*. Madrid: Cátedra..
- PAUL, Andrea M. N. (2011). "El neoplatonismo florentino y la reconstrucción cristiana de la Prisca theologia." <http://jornadasfilo.fahce.unlp.edu.ar/viii-jornadas-2011/actas-2011/comision-filosofia-moderna/Paul-%20Andrea%20M%20N.pdf>
- PEREZ CARREÑO, Francisca (1996) "La estética empirista". En BOZAL, Valeriano (Ed.) *Historia de las ideas estéticas*. Madrid: La balsa de la medusa, Visor.
- PLATON (1993) *El Banquete*. Buenos Aires: Alianza.
- (1993). *El Fedón de Platón*. Buenos Aires: Eudeba.
- PRESTON, Carrie J (2009), "Posing Modernism: Delsartism in Modern Dance and Silent Film". *Theatre Journal*, Volume 61, issue 2 (October 15), p. 213-233. Johns Hopkins University Press, USA.
- PURE, Michel de. (1668) *Idees de spectacles anciens et nouveaux*. París: Michel Brunet.
- RALPH, Richard (1985). *The Life and Works of John Weaver*. London: Dance Books.
- RAMEAU, Pierre. (1946) *El maestro de danza*. Buenos Aires: Centurión.
- RAYNAUD, Philippe y RIALS Stephane (Ed.) (2001) *Diccionario Akal de Filosofía Política*. Madrid: Ediciones Akal.
- REYNA, Ferdinando (1981). *Historia del Ballet*. Barcelona: Daimon.
- SAINT GIRONS, Baldine (2008), *Retórica de lo sublime*. Madrid: Tecnos.
- SACHS, Curt. (1944) *Historia Universal de la Danza*. Buenos Aires: Centurión.
- SIMON&SCHUSTER, (Ed.) (1980). *The Simon & Schuster Book of the Ballet*. New York: Simon&Schuster.
- SORELL, Walter. (1981) *Dance in It's Time*. New York: Anchor Press/Doubleday, Garden City. (Traducción Susana Tambutti).
- TATARKIEWICZ, Wladyslaw (1987) *Historia de la estética: La estética antigua*. Madrid: Akal.
- TOLEDO PRATS, Sergio. (2003). El significado filosófico de las matemáticas en la cultura griega. Symposium Arquímedes. Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia. Congreso de la Real Sociedad Matemática Española. <http://www.mpiwg-berlin.mpg.de/Preprints/P239.PDF>

- VALLEJOS, Juan Ignacio. (2013). *La técnica de las pasiones del Ballet-Pantomima: construcción de saberes sobre la danza durante los siglos XVII y XVIII*. (inédito)
- VAN CAMP, Julie Charlotte (1981). "The Definition of Dance". En *Philosophical Problems of Dance Criticism*. Philadelphia: Temple University.
- WINCKELMANN, Johann Joachim. (2000) *Historia del Arte en la Antigüedad*. Barcelona: Folio.
- (1987). *Reflexiones sobre la imitación del arte griego en la pintura y la escultura*. Barcelona: Ediciones Península.

Unidad 3

- AAVV. (2011). *Los Ballets Rusos de Diaghilev 1909/1929*. Barcelona: La caixa.
- AU, Susan. (2002) *Ballet and Modern Dance*. London: Thomas & Hudson world of art.
- BLAIR, Fredrika (1986) *Isadora: Portrait of the Artist as a Woman*. New York: McGraw-Hill.
- BENTIVOGLIO, Leonetta (1985) *La Danza Contemporánea*. Milano: Longanesi & Co.
- BERMAN, Marshall (1988) *Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad*. Madrid: Siglo XXI.
- BOZAL, Valeriano (1993) *Los primeros diez años (1900-1910, los orígenes del arte contemporáneo)*. Madrid: La balsa de la medusa, Visor.
- CLARKE, Mary & VAUGHAN, David. (1977) *The Encyclopaedia of Dance & Ballet*. London: Pitman.
- CHOUCHA, Nadia (1991). *Surrealism and the Occult: Shamanism, Magic, Alchemy, and the Birth of an Artistic Movement*. Rochester: Destiny Books.
- COHEN, Selma Jeanne. (1966). *The Modern Dance. Seven Statements of Belief*. Connecticut: Wesleyan University.
- COPELAND, Roger & Cohen, Marshall (Eds.) (1983) *What is dance? Readings In Theory And Criticism*. (Traducción Susana Tambutti). Oxford: Oxford University Press.
- CRAFT, Robert. (1991). *Conversaciones con Igor Stravinsky*. Madrid: Alianza.
- DÍAZ SOTO, David. (2007). "Modernismo, Forma, Emoción y Valor artístico: Claves de la teoría de la modernidad artística de Clement Greenberg". En *Bajo Palabra*. Revista de Filosofía, Nueva Época, nº 2 (pp. 159-166).
- DIETHE, Carol. (1991) "The Dance Theme in German Modernism" en *German Life and Letters*. Volumen 44, Issue 4. (pp. 281-386).
- DIXON GOTTSCHILD, Brenda (2001) "Stripping the Emperor: The Africanist Presence in American Concert Dance". En DILS, Ann & COOPER ALBRIGHT, Ann (Eds). *Moving history / dancing cultures: a dance history reader*. Middletown: Wesleyan University Press.
- DOMENACH, Jean-Marie (2001). *La Propaganda Política*. Buenos Aires: Eudeba.
- FIGES, Orlando (2006) *El baile de Natasha. Una historia cultural rusa*. Barcelona: Edhasa.
- FOKINE, Michel (1981) *Memorias de un maestro de ballet*. La Habana: Ed. Arte y literatura.
- FRAENKEL, Daniel. (2004). "La ideología nazi y sus raíces". En ZADOFF, Efraín. *SHOÁ, Enciclopedia del Holocausto*. Jerusalem: Ediciones Sefarad.
- FRANKO, Mark (2002), *The Work of Dance: Labor, Movement, and Identity in the 1930s*. Connecticut: Wesleyan University Press.
- GARAFOLA, Lynn.(1989) *Diaghilev's Ballets Russes*. Oxford: Oxford University Press.
- (2005). *Legacy of Twentieth Century Dance*. Connecticut: Wesleyan University Press.

- (2005) "Lincoln Kirstein, Modern Dance, and the Left: The Genesis of an American Ballet". En academiccommons.columbia.edu/.../40004077.pdf
- GOODMAN, Nelson (1976). *Los lenguajes del arte*. Barcelona: Seix Barral.
- GRAHAM, Martha. (1992) *Blood Memory*. New York: Pocket Books.
- HABERMAS, Jürgen (1993) "Modernidad, un proyecto incompleto". En AAVV, *El debate modernidad posmodernidad*. Buenos Aires: El cielo por asalto.
- HORST, Louis y RUSELL, Carroll (1961). *Modern dance forms in relation to the other modern arts*. Princeton: Princeton Book Co.
- HUMPHREY, Doris (1959) *The Art of Making Dances*. New York: Grove Press.
- HUMPHREY, Doris. (1960). *El arte de crear danzas*. Buenos Aires: Eudeba.
- JUNG, Carl Gustav (2002). *Los arquetipos y lo inconsciente colectivo*. Vol. 9/1. Madrid: Editorial Trotta.
- KARINA Lilian & KANT, Marion. (2004) *Hitler's Dancers. German Modern Dance and the Third Reich*. New York: Berghahn Books.
- KEW, Carole. (1999) "From Weimar Movement Choir to Nazi Community Dance: The Rise and Fall of Rudolf Laban's "Festkultur"". *Dance Research: The Journal of the Society for Dance Research*, Vol. 17, No. 2 (Winter)
- LANGLADE, Alberto y REY de LANGLADE, Nelly. (1991) *Teoría General de la Gimnasia*. Buenos Aires: Ed. Stadium.
- LEIGH FOSTER, Susan. (1986) *Reading Dancing: Bodies and Subjects in Contemporary American Dance*. California: University of California Press.
- LIFAR, Serge. (1955) *La danza académica*. Vol.2. Madrid: Talleres Gráficos de Escellier
- (1952), *La danza*. Buenos Aires: Siglo XX.
- LINARES, Antonio G. de. (1917). "El cubismo en el teatro" *Revista Plus Ultra*, Bs. As. agosto de 1917. Año II, nro. 16.
- MANNING, Susan, (1993) *Ecstasy and the Demon. The Dances of Mary Wigman*. (Traducción Susana Tambutti). Minesotta: University of Minnessota Press.
- (2004) *Modern Dance, Negro Dance: Race in Motion*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- MARTIN, John. (1983) "Danza como un medio de comunicación". En COPELAND, Roger y COHEN, Marshal (Ed.) *What is Dance? Lecturas sobre Teoría y Crítica*. (Traducción Susana Tambutti). Oxford: Oxford University Press
- (1989) *The Modern Dance*. Dance Horizons Book. Princeton: Princeton Book Company.
- (1978) *Introduction to the Dance*. Brooklyn: Dance Horizons.
- MCDONAGH, Don (1977) *Complete Guide to Modern Dance*. New York: Popular Library Edition.
- MORRIS, Gay (2006) *A Game For Dancers*. Middletown: Wesleyan University Press.
- MYERS, Gerald Eugene. (1988). *The Black Tradition in American Modern Dance*. Durham: American Dance Festival.
- PALMER, Winthrop (1978). *Theatrical Dancing in America: the Development of the Ballet from 1900*. Stanford: Barnes & Company.
- NIETZSCHE, Friederich (1993) *El nacimiento de la tragedia*. Madrid: Alianza.
- PARIS, Carmen y BAYO, Javier. (1997) *Diccionario biográfico de la danza*. Madrid: Esteban Sanz.
- NOGUCHI, Isamu (1968) *Isamu Noguchi. A Sculptor's World*. New York: Harper Row.
- RAGONA, M. (1994) *Isadora Duncan and Mary Wigman - Journals@KU*
<https://journals.ku.edu/index.php/amerstud/.../2790Optativos>
- REYNA, Ferdinando (1981) *Historia del Ballet*. México: Ediciones Daimon.
- ROSEMAN, Janet Lynn. (2004) *Dance was her religion. The Sacred Choreography of Isadora Duncan, Ruth St. Denis and Martha Graham*. California: Hohm Press.

- SCHOLL, Tim. (1994). *From Petipa to Balanchine: classical revival and the modernization of ballet*. London: Routledge.
- SIEGEL, Marcia (2001) "The Harsh and Splendid Heroines of Martha Graham". En DILS, Ann & COOPER ALBRIGHT, Ann (Ed.) *Moving History/Dancing Cultures. A Dance History Reader*. Connecticut: Wesleyan University Press.
- SORELL, Walter. (1981) *Dance in It's Time*. New York: Anchor Press/Doubleday, Garden City. (Traducción Susana Tambutti).
- (1992) *The Dance Has Many Faces*. New York: Columbia University Press.
- SOURITZ, Elizabeth (1990). *Soviet Choreographers in the 1920*. Durham: Duke University Press. (Traducción Susana Tambutti).
- SPENCER, Charles. (1979). *The World of Serge Diaghilev*. London: Penguin Books. (Traducción de Susana Tambutti)
- TOEPFER, Karl (1997) *Imperio del éxtasis. Nudismo y movimiento en la cultura del cuerpo alemana, 1910 -1935.* Los Angeles: University of California Press. (Traducción de Susana Tambutti)
- VIGNIER, Rachel (1994) *Gestures of Genios, Women, Dance and The Body*. Ontario: Mercury.
- WIGMAN, Mary (2002) *El lenguaje de la danza*. Buenos Aires: Ediciones El aguazul.

Unidad 4

- AAVV. (2009). *La anarquía del silencio. John Cage y el arte experimental*. Barcelona: Musei d'art Contemporani
- BOZAL, Valeriano (Ed.) (1996). *Historia de las ideas estéticas y teorías artísticas contemporáneas*. Volumen II. Madrid: La balsa de la medusa, Visor.
- CAGE, John (1973) *Silence: Lectures and Writings*. Middletown: Wesleyan, University Press.
- COPELAND, Roger. (2004) *Merce Cunningham: The Modernizing of Modern Dance*. New York : Routledge.
- CUNNINGHAM, Merce & LESSCHAEVE, Jacqueline.(2009). *El bailarín y la danza*. Barcelona: Global Rhythm.
- DÍAZ SOTO, David (2009) "Michael Fried y el debate sobre el formalismo norteamericano." Universidad Complutense de Madrid Facultad de Filosofía. Departamento Filosofía. <http://eprints.ucm.es/10144/1/T31449.pdf>
- (2007). "Modernismo, Forma, Emoción y Valor artístico: Claves de la teoría de la modernidad artística de Clement Greenberg", Bajo Palabra. Revista de Filosofía, Nueva Época, nº 2 (pp. 159-166).
- FOSTER, Susan Leigh. (1986) *Reading Dancing: Bodies and Subjects in Contemporary American Dance*. University of California Press. Berkeley and los Angeles, California. EEUU.
- FOSTER, Hal & KRAUSS, Rosalind et alter. (Ed.) (2004). *Arte desde 1900, modernidad, antimodernidad, posmodernidad*. Madrid: Akal.
- GARAFOLA, Lynn. (2005). "Lincoln Kirstein, Modern Dance, and the Left: The Genesis of an American Ballet". academiccommons.columbia.edu/.../40004077.pdf
- GREENBERG, Clement (2006). *La pintura moderna y otros ensayos*. Madrid: Siruela.
- GULLÓN, Ricardo (1990). *Direcciones del modernismo*. Madrid: Alianza.
- HUYSSSEN, Andreas (2006). *Después de la gran división*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.

JANNELLO, Karina C. (2012). "El Congreso por la Libertad de la Cultura: el caso chileno y la disputa por las "ideas fuerza" de la Guerra Fría", Revista www.izquierdas.cl, N° 14, diciembre 2012 (pp. 14-52)

JOHNSTON, Jill. (1976) "La Nueva Danza Moderna Americana". En *Salmagundi Dance* 33/34 (Primavera/Verano 1976), Skidmore College. New York. (pp. 165 y 150-153.)

KIRSTEIN, Lincoln. (1977) *Dance, a Short History of Classic Theatrical Dancing*. New York: Dance Horizons.

LEVIN, David Michael. (1986). "El formalismo de Balanchine". En COPELAND, Roger y COHEN, Marshall (Ed). *¿Qué es la danza?*. Oxford: Oxford University Press. (Traducción Susana Tambutti)

MORRIS, Gay. (2006). *A Game for Dancers*. Middletown: Wesleyan University Press.

MALLARME, Stéphan. (1983). "Ballets". (Traducción Susana Tambutti). En COPELAND, Roger y COHEN, Marshall (Ed). *¿Qué es la danza?*. Oxford: Oxford University Press

MORRIS, Gay (2006) *A Game For dancers, Performing Modernism in the Postwar Years 1945-1960*. Wesleyan University Press. Middletown, Connecticut. USA.

PÉREZ CARREÑO, Francisca. (1996). "El formalismo y el desarrollo de la historia del arte", en AAVV, *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas*. Vol. II. Madrid: La balsa de la medusa, Visor.

SCHOLL, Tim. (1994). *From Petipa to Balanchine: classical revival and the modernization of ballet*. London: Routledge.

TAPER, Bernard. (1996). *Balanchine: A Biography*. California: University of California Press.

VALÉRY, Paul, (1998). *Teoría poética y estética*. Madrid: La balsa de la medusa, Visor.

WOOD, Paul (1999) *La modernidad a debate: el arte a partir de los años cuarenta*. Madrid: Akal.

WALLIS, Brian (Ed.) (2001). *Arte después de la Modernidad. Nuevos planteamientos en torno a la representación*. Madrid: Akal.

Unidad 5

AAVV. (2013). *Nuevas intervenciones artísticas y académicas. Terceras Jornadas de Investigación en Danza 2009*. Buenos Aires: Departamento de Artes del Movimiento-IUNA.

BANES, Sally. (1980) *Terpsichore en zapatillas: Post-Modern Dance*. (Traducción de María Gigena) Boston: Houghton.

BENTS, F. (1981). "Steve Paxton y el Contact - Improvisation". En Revista *Theatre Papers. The Fourth Series*, N° 5. Darlington, Inglaterra, Junio de 1981. (Traducción Susana Tambutti)

BORJA-VILLEL, Manuel J., CARRILLO, Jesús & PEIRO. (2011) "De la revuelta a la posmodernidad (1962-1982)" en AAVV. *De la revuelta a la posmodernidad (1962-1982)* Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

BURGER, Peter. (1997). *Teoría de la vanguardia*. Barcelona, Península.

BURT, Ramsay. (1998) *Judson Dance Theater. Performative Traces*. London: Routledge.

BUTLER, Judith.(2011). *Estudios avanzados de Performance. Cuerpos que importan*. México: Fondo de Cultura Económica.

CALINESCU, Matei. (1997) *Cinco caras de la modernidad. Modernismo, Vanguardia, Decadencia, Kitsch, Posmodernismo*. Barcelona: Península.

CASULLO, Nicolás (1993). *El debate modernidad/ postmodernidad*. Buenos Aires: El cielo por asalto.

- Cauquelin, Anne. (2012) *Las teorías del arte*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.,
- DANTO, Arthur. (1999) *Después del fin del Arte*. Barcelona: Paidós
- (2005) *El abuso de la belleza*. Buenos Aires: Paidós.
- DEBORD, Guy (1995) *La sociedad del espectáculo*. Buenos Aires: La Marca.
- DE MICHELI, Mario. (1998) *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. Madrid: Alianza Forma.
- FOSTER, Hal. (2001). *El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo*. Madrid: Akal.
- GIGENA, María Martha. "Promesa de otros cuerpos. Tema y variaciones para la danza presente." En *Figuraciones*, Volumen IV, Área de Crítica de Artes, IUNA, Buenos Aires, 2006.
- GOLDBERG, RoseLee. (1979). *El arte de la performance*. New York: Abrams.
- HUXLEY, Michael & WITTS, Noel (Ed.) (1996). *The Twentieth Century Performance Reader*. New York : Routledge.
- KAPROW, Allan. (2007) *La educación del des-artista*. Madrid: Ediciones Árdora.
- LEIGH FOSTER, Susan (2002) "Walking and Other Choreographic Tactics: Danced Inventions of Theatricality and Performativity". En *SubStance* Issue 98/99. (Volume 31, Number 2&3), 2002. (pp. 125-146).
<http://muse.jhu.edu/login?auth=0&type=summary&url=/journals/substance/v031/31.2foster.html>
- LEPECKI, André. (2006). *Agotar la danza. Performance y política del movimiento* Alcalá: Universidad de Alcalá.
- MARTIN, John (1978) *Introduction to the Dance*. New York: Dance Horizons.
- MCDONAGH, Don. (1970) *Rise and Fall and Rise of Modern Dance*. New York: Outerbridge & Dienstfrey.
- MORRIS, Gay. (2006). *A Game for Dancers*. Middletown: Wesleyan University Press.
- ODENTHAL, Johannes (Ed). (2000) *Body.con.text*, (The yearbook of ballet international/ tanz aktuell), Berlín. (Traducción Susana Tambutti)
- OLIVERAS, Elena. (2007) *Estética. La cuestión del arte*. Buenos Aires: Emecé.
- PAXTON, Steve. (1987). "Improvisación es...". En *Revista Contact Quarterly*, vol. XII, Nº 2, primavera/verano '87. (Traducción Alma Falkenberg y Vicky Abramovich).
- PÉREZ CARREÑO, Francisca (2003). *Arte minimal objeto y sentido*. Madrid: La balsa de la medusa, Visor.
- RAINER, Yvonne. "Un cuasi censo de algunas tendencias minimalistas..." En *Qué es la danza*. " En COPELAND, Roger y COHEN, Marshall (Ed). *¿Qué es la danza?*. Oxford: Oxford University Press. (Traducción Susana Tambutti)
- SANCHEZ, José (2010) "Dramaturgia en el campo expandido". En *Repensando la dramaturgia. Errancia y transformación*. Madrid: Centro Párraga.
- WARDRIP-FRUIIN Noah & MONTFORT, Nick. (Ed.) (2003) *The New Media Reader*. Cambridge: MIT Press.
- WOOD, Catherine. (2007) *Yvonne Rainer. The Mind Is a Muscle*. Cambridge: Mit Press

METODOLOGIA

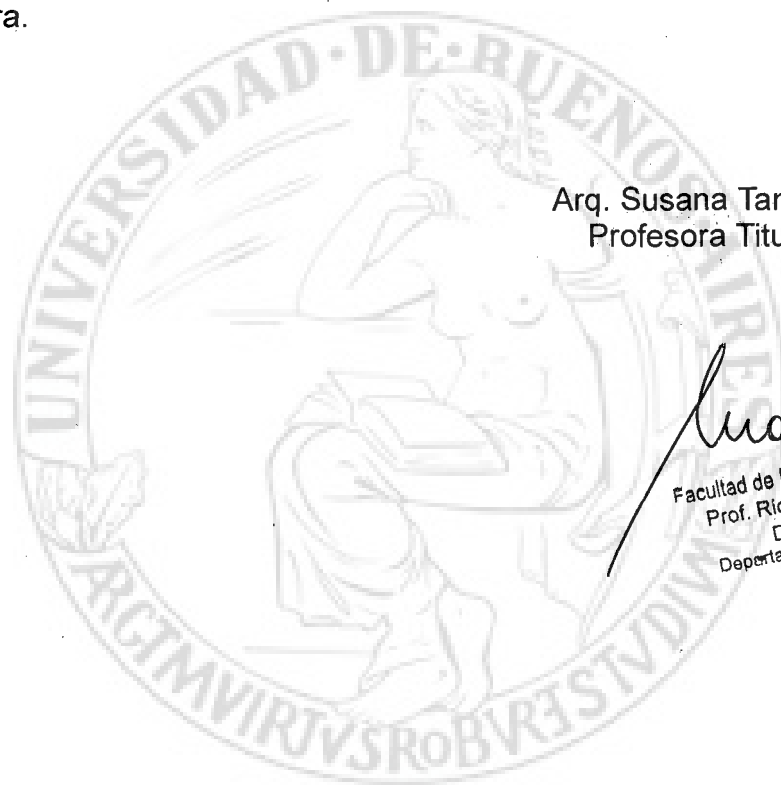
En las clases teóricas se desarrollarán cuestiones ligadas a aspectos teórico/metodológicos de aproximación a la danza, proponiendo el acercamiento desde distintas perspectivas al objeto de estudio, tanto a partir de los textos teóricos como con el análisis de obras y fragmentos.

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 75 % 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 aprobadas con un promedio mínimo de 4 (cuatro) puntos.
3. Aprobación de un examen final
Se les asignará a los alumnos un tema relacionado con los contenidos del programa, y a partir de la exposición inicial se establecerán las relaciones que se consideren pertinentes con el resto de los contenidos de la asignatura.

Arq. Susana Tambutti
Profesora Titular

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