

Materia: Teoría general de la danza

Departamento:

Artes

Profesor:

Tambutti, Susana

2º Cuatrimestre - 2007

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

Asignatura : Teoría General de la Danza

Profesora titular: Susana Tambutti

2do. Cuatrimestre - Año 2007

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 filosóficos presentes en las categorías fundantes de la danza espectáculo Occidental. Estas herramientas de análisis, lejos de constituir un saber cristalizado, permiten el acercamiento a los fenómenos de la danza actual.

Desde esta perspectiva, deseamos realizar un aporte que colabore al desarrollo del discurso teórico acerca de la danza en nuestro país. Por una parte, estamos interesados en plantear los dilemas específicos acerca de la autonomía, particularmente significativos en la danza; pero por otra parte consideramos su inserción dentro de las llamadas *artes combinadas*, tal como se plantea en el Plan de Estudios vigente, para construir una perspectiva crítica acerca de la danza relacionada con otras manifestaciones culturales con las cuales 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.
- Acercar a los estudiantes en los presupuestos filosóficos presentes en las categorías fundantes de la danza espectáculo Occidental.
- Producir una perspectiva 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 teórico específico: Teoría de la danza, Estética de la danza, Historia de la danza, Crítica de la danza.

2. Proporcionar herramientas para:
 - 2.1. La revisión de los criterios de periodización canonizados.
 - 2.2. El examen de las corrientes estéticas e ideológicas que generaron y sustentaron movimientos y/o estilos en el campo de la danza.
 - 2.3. La delimitación y análisis de los elementos que conforman el *medium* de la danza, sus funciones e interrelaciones.
3. Determinar la naturaleza compleja y variable de las relaciones entre la danza y otras disciplinas artísticas.

CONTENIDOS

1. Cuestiones de definiciones, estética, historia y teoría. Autonomía: la danza como objeto artístico y la construcción de un campo diferenciado de otras prácticas culturales. El modelo progresivo dentro de la historia de la danza.
2. Racionalismo estético en la danza. La concepción corporal de la modernidad como determinante de la danza académica. Teoría artística del clasicismo: ideal de belleza y cuerpo modélico. Problemáticas de la mimesis en la representación de la danza. Sistema y disciplina.
3. Categorías del prerromanticismo en el siglo XVIII: dialogicidad entre sensibilidad y razón en los discursos sobre la danza. Teoría artística del romanticismo en la danza: clasicismo romántico y transcendentalismo corporal. Problemáticas de la correspondencia entre emoción y movimiento: danza y expresión.
4. Modos de la modernidad estética en el cambio del siglo XIX al siglo XX: rupturas y continuidades. Diversificación de los paradigmas legitimados: las elaboraciones en Alemania, Estados Unidos, Rusia y Francia.
5. Formalismo y autoreferencia. El momento de autocrítica y la revisión del médium. La crítica de los criterios de autonomía y periodización en las prácticas coreográficas a partir de 1950. Procedimientos vanguardistas en la danza y fin de la narrativa de la modernidad.
6. El sincretismo de los lenguajes y las distintas perspectivas actuales. La revisión de los criterios de representación, corporalidad y subjetividad. Algunos ejemplos de la danza actual en Argentina.

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA 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)
- MC FEE, Graham. *Entendiendo la danza*. Londres, Routledge, 1992.
- Partes 2, 3 y 4

Fichas de cátedra

2.

- BOZAL, Valeriano. *Mímesis: las imágenes y las cosas*. Madrid, Visor, 1987.
- Capítulo I
- 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"
- LE BRETON, David. *Antropología del cuerpo y modernidad*. Buenos Aires, Nueva
Visión, 1995.
- Capítulo 2. En las fuentes de una representación moderna del cuerpo: el
hombre anatomizado.
- Capítulo 3. Los orígenes de una representación moderna del cuerpo: el
cuerpo máquina.
- NOVERRE, Jean Georges. *Cartas sobre la Danza y el Ballet*. Buenos Aires,
Centurión, 1946. (Selección)

Fichas de cátedra

3.

- BURKE, Edmund. *De lo sublime y de lo bello*. Barcelona, Altaya, 1998.
- Parte segunda
- LEIGH FOSTER, Susan. *Reading Dancing: Bodies and Subjects in Contemporary
American Dance*. Berkeley, University of California Press, 1986.
- Capítulo II
- LE BRETON, David. *Las pasiones ordinarias. Antropología de las emociones*.
Buenos Aires, Nueva Visión, 1999.
- Capítulo 3. Antropología de las emociones (1)
- Capítulo 4. Antropología de las emociones (2). Crítica de la razón
naturalista.
- NOVERRE, Jean Georges. *Cartas sobre la Danza y el Ballet*. Buenos Aires,
Centurión, 1946. (Selección)
- SORELL, Walter. *La danza en su tiempo*. New York, Anchor Press/Doubleday,
1981.
- Cambio de escena

- Balletomanía
Fichas de cátedra

4.

BANES, Sally. *Dancing Women. Female Bodies on Stage*. London, Routledge, 1998.
- "La danza de la bruja"
BENTIVOGLIO, Leonetta. *La danza moderna*. Milano, Longanesi & Co., 1985
- Los precursores
- La vía alemana
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"
LABAN, Rudolf. *El dominio del movimiento*. Madrid, Fundamentos, 1987.
- Capítulo I: Introducción
- Capítulo II: El movimiento y el cuerpo.
WIGMAN, Mary. *El lenguaje de la danza*. Connecticut, Wesleyan University Press, 1966.
- Danza grupal y Danza coral
- Pedagogía de la danza

Fichas de cátedra

5.

BANES, Sally. *Terpsicore en zapatillas*. Hanover, Wesleyan University Press, 1987.
- Introducción
BENTIVOGLIO, Leonetta. *La danza moderna*. Milano, Longanesi & Co., 1985
- Danza posmoderna
BOZAL, Valeriano. (Ed.) *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas*. Madrid, Visor, 1996.
- Brihuela, 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"
CYPRIANO, Fabio. *Pina Bausch*. Sao Paulo, Cosac Naify, 2005.
- Selección
PAXTON, Steve. "Contact Improvisation". En *Theatre Papers*, Dartington College, Devon, 1982.

Fichas de cátedra

6.

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

AA. VV. *Siglo XX argentino. Arte y cultura*. Buenos Aires, Centro Cultural Recoleta, 2001.

AA. VV. *Ballet del Teatro San Martín. 25 años*. Buenos Aires, TMGSM, 1995.

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

ARISTOTELES. *Poética*. (Varias ediciones)

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

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

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

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

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

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

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.

DEBORD, Guy. *La sociedad del espectáculo*. Buenos Aires, La marca, 1995.

----- *Comentarios a la sociedad del espectáculo*. Barcelona, Anagrama, 1999.

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

FANCHER Gordon y 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 N. 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.
- HUMPHREY, Doris. *El arte de crear danzas*. Eudeba, Buenos Aires, 1965.
- HUYSEN, Andreas. *Después de la gran división. Modernismo, cultura de masas, posmodernismo*. Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2002.
- JONES, Bill T. *Last Night on Earth*. New York, Pantheon Books, 1995.
- 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.
- LEIGH FOSTER, Susan. *Reading Dancing: Bodies and Subjects in Contemporary American Dance*. Berkeley, University of California Press, 1986.
- LYOTARD, Francois. *Lo inhumano. Charlas sobre el tiempo*. Buenos Aires, Manantial, 1998.
- MC DONAGH, Don. *The Rise and fall and rise of Modern Dance*. New York, Coterbridge & Dienstfrey, 1970.
- MARTIN, John. *Introduction to the Dance*. New York, Dance Horizons, 1965.
- MERLEAU PONTY, Maurice. *Fenomenología de la percepción*. Buenos Aires, 1986.
- PAFNOFSKY, E. *Idea. Contribución a la teoría del arte*. Madrid, Cátedra, 1995.
- PAZ, Octavio. *Apariencia desnuda. La obra de Marcel Duchamp*. México, Biblioteca Era, 1995.
- PETERSON ROYCE, Anya. *Movimiento y Significado*. Bloomington, Indiana University Press, 1984.
- REDFERN, Betty. *Dance, Art and Aesthetic*. London, Dance Books, 1988.
- RELLA, Franco. *En los confines del cuerpo*. Buenos Aires, Nueva Visión, 2004.
- SELMA, José. *Los prerrafaelitas. Arte y sociedad en el debate victoriano*. Barcelona, Montesinos, 1991.
- SHAWN, Ted. *Every Little Movement*. New York, Witmark & Sons, 1974.
- SIEGEL, Marcia B. *The Tail of the Dragon*. Dunham, Duke University Press, 1991.
- SPENCER, Charles. *The world of Serge Diaghilev*. London, Penguin Books, 1974.
- TATARKIEWICZ, W. *Historia de la estética*. Madrid, Akal, 1987.
- VIALA, Jean & NOURIT, Masson Sekine. *Butoh. Shades of Darkness*. Tokio, Shufunotomo, 1988.
- 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 Editores, 2001.
- WIGMAN, Mary. *Mary Wigman, The Language of Dance*, Dunham, Wesleyan University Press, 1974.
- WORRINGER, Wilhelm. *Abstracción y naturaleza*. México, Fondo de Cultura Económica, 1953.

154

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 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.
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.

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 17 a 19 hs. (Laura Papa)

Arq. Susana Tambutti
Profesora Titular

D^{ña}. MARIA INÉS SAAVEDRA