

Seminario: Nuevos comportamientos teatrales en la danza a partir del campo emergente de la performance

Departamento:

Artes

Profesor:

Tambutti, Susana

2° Cuatrimestre - 2016

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 (U.B.A.)
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

DEPARTAMENTO: de Artes

TITULO DEL SEMINARIO: Nuevos comportamientos teatrales en la danza a partir del campo emergente de la performance

U.B.A. Fac. F. y L. Dirección de Bibliotecas

PROFESOR TITULAR: Susana Ana Tambutti

CUATRIMESTRE: Segundo Aprobado por Resolución

AÑO: 2016

Nº 2139/16

PROGRAMA

MARTA DE PALMA
Directora de Despacho y Archivo General

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS
DEPARTAMENTO DE ARTES

SEMINARIO: Nuevos comportamientos teatrales en la danza a partir del campo
emergente de la *performance*. F. y L. Dirección de Bibliotecas

PROFESOR: Tambutti Susana
Segundo cuatrimestre 2016

1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA

Como ya sabemos *performance* es un término muy amplio, susceptible de ser aplicado a una serie de acciones en distintos campos, aquí nos limitaremos a reflexionar sobre cómo su aparición, en la década del 70, transformó lo que hasta ese momento era considerado como "específicamente dancístico". La magnitud de los cambios sucedidos a partir de la aparición de nociones como *performance*, *performatividad*, *performativo* no solo amplió el horizonte de este arte sino que también disolvió su especificidad. Los "nuevos comportamientos" del título se refieren al momento en que las herramientas proporcionadas por los estudios de la *performance* comienzan a ser necesarias para comprender las transformaciones radicales sucedidas en los que hasta ese momento se definía como "danza" y cuando las teorías acuñadas en los siglos anteriores no alcanzan para abarcar la complejidad de las nuevas prácticas representacionales. El seminario intenta, en su nivel reflexivo, orientarse a espacios más próximos a la práctica y al cuerpo vivo del intérprete en su resistencia a ser entendido como obra de arte que puede ser conservada, vendida o poseída.

La representación del cuerpo en distintas etapas del arte de la danza manifestó las claves del sistema de pensamiento y los paradigmas de cada época desde una concepción del cuerpo como receptáculo de la esencia divina (Delsarte) al cuerpo como lugar de experiencias, un "lugar" en donde se proyectaron prácticas artísticas y discursos críticos. Los estudios de *performance* colocaron al cuerpo y sus representaciones en primer plano.

Por lo dicho, este seminario analiza las representaciones fundacionales del cuerpo (la "fabricación" de la imagen de Luis XIV y el primer manual de coreografía, escrito por Feuillet) sobre las cuales se ha construido la danza occidental.

Este seminario está planteado según una introducción y cuatro módulos:

INTRODUCCIÓN

Transformaciones radicales a partir de la escritura “performativa” en la danza.

El momento de autocrítica y la revisión del médium. Modificaciones irreversibles producidas en la década del sesenta. Agotamiento y superación de los límites que separaban la danza de las otras artes. La condición de indiscernibilidad. Siglo XXI: la recuperación del experimentalismo de los 60/70. El andar como una herramienta crítica. El espacio público y semi-público como reivindicación política del lugar del arte. La ocupación de lugares no tradicionales como espacios escénicos.

MÓDULO 1: El cuerpo y el problema de la presencia.

El cuerpo del intérprete como figura central. Liberación de la creencia en el “como si”. División entre “presencia” y “cuerpo”. Cuerpo y presencia en los manuales de danza renacentista, en el texto de Feuillet, *Chorégraphie ou l'Art de Décrire la Danse, par Caractères, Figures et Signes Démonstratifs* hasta la sociedad de los cuerpos sin cuerpo en la era de la imagen.

MÓDULO 2: El cuerpo danzante y la performatividad del poder.

Relaciones entre cuerpo y sociedad: rituales conmemorativos (actos performativos) y el rol de la danza en los siglos XVII y XVIII. Dimensión performativa de las fiestas cortesanas y su organización como espectáculo performativo. El cuerpo como portador de significados en la lucha coreográfica entre danza y texto. El *maître de ballet* y la incorporación de comportamientos contruados. La *conducta restaurada* como la característica más importante de la performance.

MÓDULO 3: Performatividad del género en la danza.

Comprensión de las identidades sexo-genéricas en la danza a partir del personaje de las *sílfides* y las *willies*. El “despertar” de las sílfides en el siglo XX. Danza en siglo XX y la presencia de mujeres pioneras. Las otras voces de la modernidad. El bailarín masculino a comienzos del siglo XX. Feminización de los bailarines masculinos dentro de la ideología de la performance modernista. Deslizamiento desde una posición de poder y control masculino ejercida a través del conocimiento hacia el ámbito peligroso del cuerpo como objeto de placer estético. El género y la narrativa del escándalo. Cambios producidos en la performatividad del género en el contexto de la danza actual.

MÓDULO 4: Danza en Argentina ¿un arte en constante redefinición estética?

Danza en Argentina: influencias, traducciones, citas, apropiaciones. Las mujeres en la fundación de la danza moderna. Proliferación del *performance art* en el campo de la danza en nuestro medio. Danza en el Di Tella. El regreso al cuerpo en la danza actual. Performatividad del poder y performatividad del género en obras actuales.

1. OBJETIVOS

a. Objetivos generales

- Profundizar el conocimiento de la relación entre el arte de la *performance* y la danza del siglo XX.
- Abordar los problemas artísticos generados por “el problema de los objetos indiscernibles” y por el escepticismo estético resultante.
- Favorecer que el profesional graduado de la carrera del Departamento de Artes Dramáticas sea un actor efectivo en el estudio, la interpretación y la valoración de los fenómenos y procesos productivos que acontecen en el campo de la danza.

b. Objetivos específicos

- Plantear un acercamiento reflexivo a las principales tendencias de la danza a partir de ejemplos y de asistencia a espectáculos.
- Ampliar el conocimiento crítico de los diferentes estilos técnico-formales que caracterizan las producciones coreográficas de los últimos años.
- Promover la discusión activa en torno a la posible disolución de la danza dentro de acciones performativas analizando su posible des-definición.

2. CONTENIDOS ORGANIZADOS EN UNIDADES TEMÁTICAS

INTRODUCCIÓN

Transformaciones radicales a partir de la escritura “performativa” en la danza.

Las *transformaciones radicales* producidas abarcan varias instancias:

- Transformación de los cánones de belleza a partir de la intromisión de cuerpos no entrenados en la escena de la danza.
- Transformación del estatus de lo que se consideraba “danza” y “no-danza” provocada por la contaminación del lenguaje propio de este arte con movimientos cotidianos.
- Transformación de los principios instalados por el modernismo estético producida por la relación con las artes visuales, con el teatro, con el arte conceptual y el minimalismo. Borramiento de las nociones de 'géneros' y la disolución de las formas coreográficas reconocibles.

MÓDULO 1: El cuerpo y el problema de la presencia.

La re-corporalización de la danza va en paralelo con la eliminación de la lógica textual, con la acentuación del gesto y el lenguaje corporal. En este módulo se analizan las prácticas que profundizaron sobre el límite del dispositivo representativo: La Ribot, Xavier Le Roy, Vera Mantero, Jérôme Bel, las mismas serán puestas en relación con el estado de las prácticas artísticas coreográficas actuales en nuestro medio relación en función del relato hegemónico que produjo el giro performativo en las artes escénicas. En esta unidad los estudiantes serán invitados a dialogar con los performers españoles Jorge Dutor, Guillem Mont De Pallol y Cris Blanco, los mismos dictarán un taller para la Especialización Nuevas Tendencias en la Danza en el Departamento de Artes del Movimiento (UNA). También asistirán a las funciones que ofrecerán estos artistas.

MÓDULO 2: La danza y la performatividad del poder.

El análisis de la danza de los siglos XVII y XVIII, en su aspecto de “acción ritual” socio-simbólica capaz de generar conciencia de identidad, más la crítica política realizada por los ballets burlescos desde 1624 hasta 1627, son un ejemplo de cómo la danza practicada en los ballets de corte fue, en algunos casos, una práctica de resistencia. Los ensayos diarios de los rituales de la conformidad, a través de la vestimenta, el gesto, la mirada y la interacción verbal dentro de la corte tuvieron

como figura protagónica al *maître de ballet*, artífice de las conductas corporales de los nobles y de toda la "puesta en escena" y despliegue corporal en los salones de Versalles. La operación normativa de la performatividad y la in-corporización de comportamientos construidos revelan la eficacia de las prácticas artísticas en tanto campo de acción y representación, pero sobre todo, en tanto práctica encarnada, en la que lo teatral y lo político están íntimamente ligados.

MÓDULO 3: Performatividad del género en la danza:

La construcción social de los roles femenino y masculino en la danza toma un nuevo rumbo a partir de las mujeres que participaron en la construcción de la danza moderna a comienzos de siglo XX, desde Lőie Főller hasta Isadora Duncan, Martha Graham, Mary Wigman, en Estados Unidos o, si nos referimos a la danza en nuestro medio inmediatamente aparecen nombres como los de Miriam Winslow, María Ruanova, Renate Schottelius, Ana Itelman, Ana Kamien, Graciela Martínez en Argentina, entre otros. Cambios producidos en la performatividad del género en el contexto de la danza actual.

MÓDULO 4: Danza en Argentina ¿un arte en constante redefinición estética?

Análisis de obras coreográficas actuales con diferentes estrategias de producción en las que se reconozcan influencias, traducciones, citas-apropiación como metodologías generativas. Necesariamente implícito en este análisis estará el repensar la originalidad, la autoría, la repetición, etc.

3. BIBLIOGRAFÍA GENERAL Y/O ESPECÍFICA

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA

INTRODUCCIÓN

Transformaciones radicales a partir de la escritura "performativa" en la danza.

Obligatoria

- BURT Ramsay, (2006) Judson Dance Theater. Performative traces Traducción Susana Tambutti Routledge, London and New York.
----- Introducción
----- Cruces transatlánticos
- WOOD Catherine (2007) Yvonne Rainer. The Mind is a Muscle. Traducción: Susana Tambutti. Afterall Books Editors. Charles Esche and Mark Lewis.

MÓDULO 1: El cuerpo y el problema de la presencia.

Obligatoria

- SANCHEZ, Jose Antonio (2003) *Cuerpos sobre blanco*; Jaime (Eds.) Conde-Salazar , Universidad de Castilla-La Mancha,
----- Cuerpos sobre blanco
----- Cuerpo e imagen de la nueva danza
- LEPECKI, André (2004) *Of the Presence of the body*. Ed. André Lepecki. Wesleyan University Press. Niddletown, Connecticut.
----- Presence and Body in Dance and Performance Theory
- LEPECKI, André (2009), *Agotar la danza: performance y política del movimiento*. Traducción: Antonio Fernández Lera. Universidad de Alcalá de Henares.
----- Introducción: La ontología política del movimiento
- LEIGH FOSTER, Susan (2002) *Walking and Other Choreographic Tactics: Danced Inventions of Theatricality and Performativity*. Traducción Susana Tambutti. En: *SubStance*. Issue 98/99 (Volume 31, Number 2&3), pp. 125-146

Optativa

- DE CERTEAU, Michel (2000) *La invención de lo cotidiano*. Traducción: Alejandro Pescador. Universidad Iberoamericana. México.
----- Capítulo VII: Andares de la ciudad. Mirones o caminantes.
<http://minipimer.tv/txt/30sept/De%20Certeau,%20Michel%20La%20Invencion%20de%20Lo%20Cotidiano.%201%20Artes%20de%20Hacer.pdf>
- DE CERTEAU, Michel (julio 2008) *Andar en la ciudad*. Número 07 www.bifurcaciones.cl/007/colerese/bifurcaciones_007_reserva.pdf

MÓDULO 2: La danza y la performatividad del poder.

Obligatoria

- MELZER, Sara E. y Kathryn NORBERG (1998) *From the Royal to the Republican Body. Incorporating the Political in Seventeenth- and Eighteenth-Century France*. Traducción: Susana Tambutti / Abigail Pérsico. Editado por Sara E. Melzer y Kathryn Norberg. University of California Press. Berkeley • Los Angeles • Oxford
----- Introducción
- MERRICK, Jeffrey. (1998) "The Body Politics of French Absolutism". Traducción Susana Tambutti / Abigail Pérsico. En *From the Royal to the Republican Body. Incorporating the Political in Seventeenth- and Eighteenth-Century France*. Editado por Sara E. Melzer y Kathryn Norberg. University of California Press. Berkeley • Los Angeles • Oxford.
- FRANKO, Mark,(1998) "The King Cross-Dressed Power and Force in Royal Ballets". Traducción Susana Tambutti / Abigail Pérsico. En *From the Royal to the Republican Body. Incorporating the Political in Seventeenth- and Eighteenth-Century France*. Editado por Sara E. Melzer y Kathryn Norberg. University of California Press. Berkeley • Los Angeles • Oxford

Optativa

- BALANDIER Georges (1999) *El poder en escena. De la representación del poder al poder de la representación*. Barcelona, Paidós Studio.
----- capítulo I: El drama

- ELIAS, Norbert (1993) *La sociedad cortesana*. Editorial: Fondo de Cultura Económica. Cap. V.

MÓDULO 3: Performatividad del género y la raza en la danza

Obligatoria

- COLWILL, Elizabeth (1998). "Sex, Savagery, and Slavery en Shaping of the French Body Politic". Traducción Susana Tambutti/Abigail Pérsico. En *From the Royal to the Republican Body. Incorporating the Political in Seventeenth- and Eighteenth-Century France*. Editado por Sara E. Melzer y Kathryn Norberg. University of California Press. Berkeley • Los Angeles • Oxford
- BURT, Ramsay, (2005) en *Alien Bodies. Representations of Modernity, 'Race' and Nation in Early Modern Dance* Traducción: Susana Tambutti. Routledge, New York, N.Y.
----- Coreografiando los nuevos espacios turbulentos de la modernidad.
----- Bailarina "salvaje": *Tout Paris va a ver a Josephine Baker*.
- THOMAS, Helen. (1993). *Dance, Gender and Culture*. Trad. Susana Tambutti. Ed. Helen Thomas, University of London. Gran Bretaña.
----- Danza, Género y Cultura.
----- Ballet, género y poder cultural.
- MEGLIN Joellen A. (1997) "Feminism or Fetishism? La révolte des femmes or Women's Liberation in France in the 1830s. Trad. Susana Tambutti. En *Rethinking the Sylph. New perspectives on the Romantic Ballet*. Editado por Lynn Garafola. Wesleyan University Press. USA.
- BANES, Sally (1994), Traducción Susana Tambutti. "Balanchine and the Black dance." En *Writing Dancing in the age of postmodernism*. Wesleyan University Press. University Press of New England, Hanover and London. *Choreography and Dance* 3/3 (1993)
- LEPECKI André (2004) *Of the Presence of the Body: Essays on dance and Performance Theory*. Ed. André Lepecki. Wesleyan University Press. N.Y.
---- Introducción

Optativa

- LOROFF, Nicole (2011) *Gender and Sexuality in Nazi Germany*.
<https://ejournals.library.ualberta.ca/index.php/constellations/article/view/16286>
- BUTLER, Judith. Actos performativos y constitución del género.
<http://es.scribd.com/doc/23841446/Actos-performativos-y-constitucion-del-genero-Butler#scribd>
- QUIJANO, Aníbal . (1992) "Raza", "Étnia" y "Nación" en Mariategui: cuestiones abiertas. Publicado en "JCM y Europa: la otra cara del descubrimiento". Amauta. Lima, Perú.
<http://www.ceapedi.com.ar/imagenes/biblioteca/libros/59.pdf>

MÓDULO 4: Danza en Argentina ¿un arte en constante redefinición estética?

Obligatoria

- GRÜNER Eduardo (2004) El conflicto de la(s) identidad(es) y el debate de la representación. La relación entre la historia del arte y la crisis de lo político en una teoría crítica de la cultura.
sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/19994/Documento_completo...
- PINTA, María Fernanda (2013) *Teatro expandido en el Di Tella. La escena experimental argentina en los años 60* – Editorial Biblos, Buenos Aires.

- LONGONI, Ana (2014) *Vanguardia y Revolución. Arte e izquierdas en la Argentina de los sesenta-setenta*. Ed. Ariel. Buenos Aires, Argentina.
----- capítulo 1.
- FRIGERIO, Alejandro y Eva LAMBORGHINI.(2009) El candombe (uruguayo) en Buenos Aires: (Proponiendo) Nuevos imaginarios urbanos en la ciudad "blanca". Cuadernos de Antropología Social Nº 30, pp. 93–118, FFyL – UBA

Optativa

- SUÁREZ, Virginia Graciela Identidad del interior argentino. La teoría poscolonial como marco de referencia. Reflexión Académica en Diseño y Comunicación Nº X (Año IX, Vol. 10, Agosto 2008, Buenos Aires, Argentina.)]
- QUIJANO, Anibal "Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina"

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

- AUSTIN, J. L. (1971). *Cómo hacer cosas con palabras. Palabras y Acciones*. (trad. E. Rabossi). Buenos Aires: Paidós
- BANES, Sally., (1980) *Terpsichore in Sneakers: Post-Modern Dance*, Boston: Houghton Mifflin
- BANES, Sally (1994), Traducción Susana Tambutti. "Balanchine and the Black dance." En *Writing Dancing in the age of postmodernism*. Wesleyan University Press. University Press of New England, Hanover and London. *Choreography and Dance* 3/3 (1993)
- BALLESTEROS, Elsa Flores (2003) Lo nacional, lo local, lo regional en el arte Latinoamericano: de la modernidad a la globalización y la antiglobalización. *Huellas*. Número 3 (pg. 31-44).
- CASTRO-GÓMEZ, Santiago. (1998) "Geografías poscoloniales y translocalizaciones narrativas de "lo latinoamericano. La crítica al colonialismo en tiempos de la globalización." En:
- DESTAVILLE, Enrique (2010) Esmée Bulnes maestra incansable. Balletindance ediciones. Colección Los irrepetibles. Buenos Aires, Argentina.
- GRÜNER Eduardo (2000) La rama dorada y la hermandad de las hormigas. La 'identidad' argentina en Latinoamérica: ¿realidad o utopía?. De culturas e identidades nacionales, o que la verdad tiene estructura de ficción. en revista: Boletín de la Biblioteca del Congreso de la Nación, Ed. Buenos Aires, Argentina
- GARCÍA CANCLINI, Néstor (2001) *Culturas Híbridas Estrategias para entrar y salir de la modernidad*. Paidós. Buenos Aires.
- LARRAIN, J. *Modernidad, razón e identidad en América Latina*. Santiago de Chile: Andrés Bello, 1996.
- ORTIZ, Renato. (2004) *Mundialización y cultura*. Edición del Convenio Andrés Bello, Bogotá, Colombia.
- Diálogos de la comunicación, Nº. 41, 1995
- WARNIER Jean-Pierre (2001) *La mundialización de la cultura*. Ediciones Abya-Yala. Quito-Ecuador.
- GIDDENS, Anthony. (1990). *The Consequences of Modernity*. Stanford University Press. Stanford.
- GIGENA, María Martha (2007) *La creación del Ballet del Teatro General San Martín* Publicado en Revista Teatro, Complejo Teatral de Buenos Aires, Año XXVIII, Nº 91, Agosto.
- MENDOZA BERNAL, María Cristina (2006) *La coreografía: el nacionalismo de Raúl Flores Canelo*. Instituto Nacional de Bellas Artes. México, D.F.
- NASER, 2009
- PAJARES SANTIESTEBAN, Fidel (2005) *La danza contemporánea cubana y su estética*. Ediciones Unión (UNEAC). La Habana, Cuba.

SALGUERO, Natasha (2002) Nace una Danza: la danza en el Ecuador en los años 70's. Ediciones Abya-Yala, Quito, Ecuador.

Fuentes electrónicas

ESCOBAR, Arturo (2003) Mundos y conocimientos de otro modo. El programa de investigación de modernidad/colonialidad latinoamericano. Tabula Rasa, núm. 1, enero-diciembre, 2003, pp. 51-86. Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Bogotá, Colombia.

<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39600104>

GIDDENS Anthony (2011) Razón y Palabra [en línea], 16 (Febrero-Abril) : [Fecha de consulta: 6 de agosto de 2015]

<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199518706009>

LACARRIEU, Mónica (2007) La "insoponible levedad" de lo urbano. Revista eure (Vol. XXXIII, N° 99), pp. 47-64. Santiago de Chile, agosto.

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0250-71612007000200005

SOTO CALDERÓN, Andrea (2007) Entrevista a Renato Ortiz: "Identidad y diversidad: de la cultura local a la global. En Revista Austral de Ciencias Sociales.

<http://mingaonline.uach.cl/pdf/racs/n12/art07.pdf>

QUIJANO, Anibal "Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina"

<http://www.cholonautas.edu.pe/modulo/upload/Anibal%20Quijano.pdf>

ESPINOSA PARRA, Felipe Andrés Ignacio "La industria de la música en Chile: independientes y la era digital", Setiembre 2011, UV).

www.academia.edu/4218090/LA_INDUSTRIA_DE_LA_MUSICA_EN_CHILE

5. ACTIVIDADES PLANIFICADAS

La modalidad de dictado de cada clase está dividida en dos partes. La primera parte centrada en una exposición de la titular de la cátedra y la segunda parte se centrará en un debate sobre obras utilizando la apoyatura de imágenes y una exposición sobre la bibliografía indicada en cada caso. Las clases estarán a cargo del docente titular con participación de su equipo de investigación. Las actividades se desarrollarán en 16 encuentros. Los dos primeros serán introductorios y los otros se desarrollarán con dinámica de Seminario, mediante lecturas obligatorias y exposiciones orales.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

La materia ofrece un régimen de promoción cuyos requisitos son:

- la asistencia al 80 % de las clases
- la participación activa en los debates acerca de la bibliografía (incluyendo la exposición oral de alguno de los textos indicados)
- la presentación de una monografía final (de 8 a 10 páginas de extensión aproximadamente). La calificación resultará del promedio de la nota de regularización del seminario y de la nota de la monografía. Se debe aprobar la cursada con una nota promedio mínima de 4 (puntos)

- Actividades especiales: los estudiantes deberán concurrir a por lo menos tres espectáculos de danza que estén en cartel en el momento de desarrollarse el seminario realizando una descripción escrita de los mismos.

Profesora Titular Susana TAMBUTTI

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