

Área de Estudios de la Formación Técnica y de Lenguajes Específicos

Seminario de Tesina // Líneas de investigación

(6 créditos - 3hs semanales)

Se expondrán distintas líneas de investigación para que luego el estudiante pueda insertarse en alguna de ellas si así lo desea en su trabajo de egreso.

Resulta de interés discutir líneas de investigación existentes en el campo de la danza a nivel local y regional que se desarrollan en nuestros estudios de grado y externos así como en estudios de posgrado de universidades cercanas. El objetivo será acercar a los estudiantes a estas líneas como forma de conocerlas, y tener la posibilidad de entrar en diálogo con distintas modalidades de investigación en danza, para poder desarrollar futuras investigaciones así como en futuros estudios de posgrados con miras de desarrollar líneas propias de investigación del Área de Danza.

Seminario de investigación 1

Solxs en danza

Indagación teórica, histórica y creativa sobre el solo en danza

Lunes de 17 a 20h

Inicio 17 de agosto - Fin 1ero de diciembre

Semestre: 6to *orientado a estudiantes de todas las generaciones

Carga horaria semanal: 3 hs

Créditos otorgados: 6

Modalidad de cursado: Presencial / 70% de asistencia a las clases dictadas

Previas: No tiene

Evaluación: Se evaluará la participación y la creación de estrategias para la investigación

Equipo docente: Lucía Naser

Presentación de la Unidad Curricular:

En la danza el solo no existe: el bailarín baila con el piso: agreguen un bailarín y tendrán un cuarteto: cada uno baila con el otro y cada uno con el piso" Steve Paxton

"Solo dancing does not exist: the dancer dances with the floor: add another dancer and you have a quartet: each dance with the other and each with the floor. - Steve Paxton"

Este seminario de investigación se propone como un acercamiento a la exploración del solo en danza - un solo acompañado o un solo en soledad - entendiendo al solo no tanto como formato escénico sino como una pregunta abierta sobre la relación entre el yo y les otros o sobre lxs otrxs y el yo en las experiencias de quien danza.

El seminario propone investigar a través de la creación, la lectura y el movimiento en torno a la pregunta por la soledad, por lo personal, por la individualidad y por cómo todas estas cosas tienen tanto que ver con lo colectivo, lo comunitario y lo social.

Partiremos de una exploración de la historia del solo en danza así como de abordajes filosóficos, sociológicos, artísticos sobre la creación individual y la pregunta del yo como puntapié para la creación artística. El objetivo del curso será que cada estudiante tome decisiones para componer un proceso de investigación sobre la temática propuesta diseñando una estrategia de exploración, de creación y de realización de prácticas que encuentre adecuadas para la orientación que su búsqueda necesite.

En resumen el solo será no solo el encuadre metodológico y formal para la investigación sino también el tema de la misma. Un solo sobre el solo. Un solo sobre estar solas. Una performance sobre la soledad. Una creación colectiva de un solo escénico. Una investigación a solas sobre la comunidad. Una exploración sobre lo individual y lo colectivo y sobre lo íntimo y lo público en la danza. Una danza en primera persona. Una danza en solitario que busca la unidad. Una danza singular. Una inmersión en la hipótesis de la individualidad del genio creador. Una interpelación a la originalidad del artista. Un cuestionamiento de la persona como soporte para la invención artística. Un deseo de encontrar en el yo al universo y en universo al yo. Una afirmación de la danza como modo de autoconocimiento. Una danza entendida como la coreografía de relaciones. Un desafío a las dicotomías de yo/otro, adentro/afuera, solo/acompañado, para ver qué encontramos.

Conceptos clave que se discutirán en seminario: danza, soledad, individuo, comunidad, colaboración, composición de relaciones, íntimo, público, historia de la autoría, arte y autoconocimiento, sistema del arte e individuo, historia del genio artístico.

Desarrollo de la propuesta

El individualismo es una característica de nuestro tiempo que el sistema del arte tiende a enfatizar y premiar (desde la valoración del genio artístico a fondos para la creación o circulación que estimulan este formato). A su vez este tiempo de aislamiento y distancia social (que en mayor o menor grado vivimos todos) puso en el centro de la escena las cosas que podemos hacer solxs y las que no podemos hacer si no es juntxs: aquellas cosas para lo que necesitamos a otros: la forma en que nos vemos y relacionamos con nosotres mismxs en la intimidad y en público; los modos en que nos afectan la mirada de lxs otros y la imaginación de cómo somos percibidxs.

La danza en tanto práctica artística y experiencia nos confronta constantemente con la relación con nosotras mismas y con los otros desafiándonos a operar sobre esa relación, a coreografiarla, a explorarla. Podríamos decir que la danza se trata de coreografiar relaciones poniendo en juego desde las experiencias más íntimas a las más públicas.

Explorar la danza en soledad no significa que esta soledad no esté atravesada de presencias. Inclusive en los espacios de mayor intimidad e individualidad, hay un deseo de unidad y conexión y contacto que es parte de nuestro ser social humano. Por el contrario, investigar con las herramientas que la danza tiene para el autoconocimiento nos exigen trabajar también sobre la relación con otros que media permanentemente en la relación con nosotros mismos.

El seminario propone comenzar por zambullirnos en estas cuestiones para transitar juntas a donde nos lleve la investigación, solxs (y) en compañía.

Contenidos

- La aparición del yo en la historia de la danza
- Historia del solo escénico
- Solo sobre qué: solos sobre el solo
- Solos solos y solos acompañados; La creación del solo escénico como proceso colaborativo, colectivo, comunitario.
- Individualismo y comunitarismo en el campo artístico y en el campo escénico y de la danza
- Lo íntimo y lo público en la creación en danza
- Herramientas de creación y formas de producción: tensiones entre lo individual y lo colectivo en las estéticas y en las relaciones económicas de los procesos de creación
- Metodologías de creación y prácticas de movimiento en soledad en tiempos de aislamiento
- La autoría como motor de la individualidad
- El autorretrato y la autobiografía como géneros dancísticos
- El efecto de las redes sociales en la construcción de una performatividad del yo en la contemporaneidad
- La virtualidad como aislamiento hiperconectado o la hiperconexión virtual del aislamiento
- El aislamiento y la residencia como continuadoras de la tradición monástica en el campo artístico
- El artista en su estudio y el artista en el mundo: confinamiento vs inmersión en contextos
- Posmodernismo; fragmentación y cuestionamiento; reconfiguración-afirmación via políticas identitarias; performatividad del yo, como movimientos simultáneos de la era contemporánea

Objetivos

- Explorar las experiencias de soledad, relación con el yo/self, autobiografía, autorretrato, autoría, autoconocimiento, así como la presentación y la relación ante y junto con otros en la danza.
- Investigar sobre la aparición y devenir del yo en la danza
- Observar las lógicas relacionales y compositivas por las que el individuo aparece y se expresa a través del lenguaje de la danza
- Discutir la relación entre personal y colectivo, íntimo y público, individual y comunal en experiencias de creación y performance
- Explorar las performatividades del yo en el campo de la danza y sus posibles modos de suceder

Metodología de enseñanza

El curso consistirá en encuentros semanales en los que mezclaremos la discusión de trabajos académicos y artísticos relacionados a la temática y prácticas que orienten y encaminen los procesos individuales o colectivos que les participantes realicen a lo largo del semestre.

Al finalizar el curso cada estudiante o grupo de estudiantes realizará una puesta en común de la creación realizada por el medio y en el marco que cada proceso crea necesario y conveniente.

Referencias básicas a expandir durante el seminario

Antonin, Artaud. "El teatro y su doble." *Barcelona: Edhasa* (1978).

Descartes, René. "Meditaciones metafísicas (1641)." *Madrid: Gredos* (1997).

Duncan, Isadora. *Isadora (Mi vida)*. Compañía General de Ediciones, 1970.

Bajtín, Mijail. "Yo también soy (Fragmentos sobre el otro). México DF: Aguilar, Altea." (2000).

Bel, Jérôme. "Véronique Doisneau." *V. Doisneau, Performer) Paris Opera* (2004).

<https://www.youtube.com/watch?v=OluWY5PInFs>

https://www.youtube.com/watch?v=FjPcRRH_4CM

<https://www.youtube.com/watch?v=L10LIVPE-kg&t=18s>

<https://www.youtube.com/watch?v=TfsOj4a2ggA>

Bernstein, Ana. "A performance solo e o sujeito autobiográfico." *Sala preta 1* (2001): 91-103

Betancur, Juan David González, and Luiz César Marfuz Alves. "Pressupostos para a criação do espetáculo unipessoal Meus caros amigos." *Anais ABRACE* 14.1 (2013).

Bonilla, María. "La escritura de sí el autorretrato: ser arqueóloga de una misma." *ESCENA. Revista de las artes* 74.1 (2014): 155-162.

Burt, Ramsay. NIJINSKI, EL MODERNISMO Y LA ESCENIFICACIÓN DE MASCULINIDADES NO NORMATIVAS en de Naverán, Isabel, and Amparo Écija, eds. *Lecturas sobre danza y coreografía*. Artea, 2013.

García Castillejo, Paula María. *Nijinsky: arte y psicosis. Producción artística y construcción de la subjetividad*. Diss. Universidad Complutense de Madrid, 2019.

__ "Nijinsky: la fragilidad de un genio." *Trama y fondo: revista de cultura* 13 (2002): 3.

Chamorro, Paulina. "A veces me pregunto por qué sigo bailando. Prácticas de la intimidad.(Óscar Cornago." *Kamchatka. Revista de análisis cultural*. 1 (2013): 257-260.

Cornago, Óscar. "Actuar 'de verdad'. La confesión como estrategia escénica." *Archivo Virtual de Artes Escénicas*, disponible en:

<http://artescenicass.uclm.es/archivos_subidos/obras/1513/Oscar%20Cornago (2009).

__ Cornago, Óscar (coord.) (2011). *A veces me pregunto por qué sigo bailando. Prácticas de la intimidad*. Madrid: Continta me tienes.

Dallal, Alberto. "Danza como Lenguaje; danza como expresión: algunas consideraciones teóricas." *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas*. 1976.

Derrida, Jacques. *Monolingualism of the Other, or, the Prosthesis of Origin*. Stanford University Press, 1998.

Descartes, René. "Meditaciones metafísicas (1641)." *Madrid: Gredos* (1997).

Foucault, Michel. *¿Qué es un autor?*. Córdoba: Ediciones literales, 2010.

Fiadeiro, João, and Romain Bigé. "SE NÃO SABE PORQUE É QUE PERGUNTA?." *Revista Científica/FAP* 17.2 (2017).

Fiadeiro, joao. I'm here. <https://vimeo.com/116156883>

Folco, Federica. No tan solo. <https://federicafolco.com/obras/no-tan-solo/>

Giordano, Davi, and Denise Stoklos. "O Teatro Essencial sob uma perspectiva minimalista."

Gonçalves, Thaís, and Daniel Tércio. "Processos de criação autobiográficos: a vida como obra de arte." *Anais ABRACE* 14.1 (2013).

Jowitt, Deborah. "Images of Isadora: The search for motion." *Dance Research Journal* 17 (1985): 21-29.

Langer, Susanne K., Mario Cárdenas, and Luis Octavio Hernández. *Sentimiento y forma: una teoría del arte desarrollada a partir de una nueva clave de la filosofía*. Centro de Estudios Filosóficos. Universidad Nacional Autónoma de México, 1967.

MANNING, Susan. "El éxtasis y el demonio: feminismo y nacionalismo en las danzas de Mary Wigman." *TAMBUTTI, Susana; CLAVIN, Ayelén; CADÚS, María Eugenia. Material didáctico: Traducciones de Cátedra-Tercera parte*. Buenos Aires: OPFyL (2010): 5-53.

Mantero, Vera. A dança solo existe? Conversa com vera mantero curadoria João Fiadeiro <https://www.culturgest.pt/pt/programacao/danca-solo-existe-sobre-relacao-quatro-leituras-partir-de-paxton/>

Newhall, Mary Anne Santos. "Like a Moth to the Flame: Modernity and Mary Wigman 1886-1973." (2010).

Nijinsky, Vaslav. *Vaslav Nijinsky: diarios completos*. Taurus, 1996.

Preston, Carrie J. *Modernism's Mythic Pose: Gender, Genre, Solo Performance*. Oxford University Press, 2014.

Rainer, Yvonne. "Trio A: Genealogy, documentation, notation." *Dance Research Journal* 41.2 (2009): 12-18.

Schneider, Rebecca. "Solo solo solo." *After Criticism: New responses to art and performance* (2005): 23-47.

SODA HZT

<https://www.hzt-berlin.de/en/courses/study-courses/ma-soda/>

Stutz, Denise. 3 solos en 1 tempo. <https://vimeo.com/66532085>

Tsitsou, Lito, and Lucy Weir. "Re-reading Mary Wigman's Hexentanz II (1926): the influence of the non-Western'Other'on movement practice in early modern'German'dance." *Scottish Journal of Performance* 1.1 (2013): 53-74.

Wallace, Clare. "Monologue Theatre, Solo Performance and Self as Spectacle." *Communications* 108 (1999).

Wigman, Mary. "The New German Dance." *Modern Dance*. New York: E. Weyhe (1935): 19-24.