

Curso Escucha Radical

Docentes: Anibal Conde, Magdalena Leite y Lucía Yáñez

Carga Horaria: 15h

Dirigido a público en general

1- Descripción del curso

Escucha Radical tiene como objetivo sensibilizar y estimular la escucha en lxs estudiantes, en un sentido amplio y político, como acción fundamental para la convivencia en armonía con lxs otrxs y con el entorno. Para eso se compartirán prácticas, herramientas, reflexiones y modos de abordar y conocer a partir de determinadas inteligencias del cuerpo y la co presencia. La noción de “escucha radical” viene de nuestro origen dancístico que entiende al cuerpo como un instrumento de escucha total, que por medio de la sensopercepción y de la propiocepción puede conocer y entender el mundo, y así actuar en consecuencia. El curso está diseñado para ir develando a partir del entrenamiento de la escucha y de manera progresiva, la profunda relación de interdependencia que tenemos como seres vivos con el planeta del que somos parte y para entender cómo el arte, en nuestro caso la coreografía, la danza, la escritura y nociones compartidas con otras artes como el movimiento y el ritmo, pueden brindarnos herramientas concretas para la construcción de una sensibilidad “*sentipensante*” basada en el cuidado del otrx y del entorno. Las prácticas y herramientas apuntan a que esta cognición corporal del espacio y del otrx, se haga de un modo lo menos enunciativo posible, en un estado previo a la pregunta, en un intento de recepción total del entorno para su interpretación ya sea en datos, poéticas y/o acciones en diálogo. Para eso hemos desarrollado algunas estrategias que apuntan a habitar y leer el entorno como un texto senso afectivo e interactivo a ser descifrado, o una partitura a interpretar con sus propias lógicas y sentidos, pero que se activan en relación, a través de ciertas metodologías que tienen que ver con la mimesis, la repetición, lo duracional, lo contemplativo y con diversas asociaciones producto de las sensaciones y los estímulos que se reciban. Al final de las 5 sesiones el estudiante contará con una serie de herramientas concretas para la creación, investigación o producción en su propia disciplina, así como con un bagaje de lecturas y materiales audiovisuales para seguir consultando en el futuro.

2- Programa resumido de la actividad.

El curso se divide en 5 sesiones ordenadas de la siguiente manera:

1- El cuerpo situado e interdependiente. Objetivo: revelar un cuerpo situado e interdependiente.

2- Cómo me relaciono con lo que está. Objetivo: Establecer diferentes maneras de lectura y relacionamiento con lo que me rodea.

3- Lo que no está también determina nuestra relación con lo que está. Objetivo: Evidenciar los diferentes modos de existencia y de lo real.

4- El movimiento: la danza como metodología de conocimiento y relacionamiento con el mundo. Objetivo: Tomar conocimientos del campo dancístico para abordar el movimiento y las inteligencias del cuerpo. Entender al cuerpo como unidad de medida sensible. Valoración de la noción de *sentipensamiento*.

5- El ritmo como agente vinculante de lo vivo y lo no vivo. Objetivo: Estudiar y analizar los ritmos que nos conforman y que nos rodean como un agente de comunicación y comprensión entre todos los seres que me rodean, animados e inanimados.

3- Objetivos Generales

Brindar herramientas de creación, investigación y producción vinculadas a las inteligencias del cuerpo en relación al otrx, al espacio/tiempo y al planeta entero.

Fomentar la escucha como una acción política fundamental para la convivencia en armonía con lxs otrxs y con el entorno.

4- Objetivos Específicos

Sensibilizar a lxs participantes a un entendimiento del individuo como ser situado e interdependiente de lxs otrxs y del entorno.

Brindar herramientas para la comprensión y lectura de lo que está y lo que no está, los distintos modos de existencia y de lo real.

Promover y valorizar los conocimientos de la danza, la coreografía, la escritura y el arte en general como metodologías de relacionamiento y conocimiento del mundo.

5- Metodología

Las 5 sesiones están estructuradas de la siguiente manera:

Inputs: Materiales teóricos y audiovisuales presentados por los docentes. 1 hora

Dinámicas: Trabajo práctico a partir de dinámicas propuestas por los docentes que se dividen en prácticas corporales y de escritura, vinculadas a lo visto en los inputs.
1 hora

Revisión: Trabajo creativo o de producción de lxs estudiantes a partir de lo trabajado anteriormente, bajo la supervisión de lxs docentes. Esta sección será la cuenta como evaluación en cada sesión. 1 hora

6- Programa de trabajo

El trabajo se desarrollará en 5 sesiones de 3 horas con la siguiente progresión:

1- Partimos del cuerpo situado en un espacio determinado. Se busca tomar conciencia del lugar en el que nos encontramos y de nuestra relación de interdependencia con lxs otrxs y el entorno.

2- Una vez situadxs continuamos con los modos de relacionamiento con lo que está a nuestro alrededor. ¿Cómo leemos el mundo? ¿Qué signos se traducen en qué discursos? ¿De qué manera podemos crear a partir de lo dado, de lo que está?

3- Luego de analizar y trabajar a partir de lo que está, el siguiente paso es descubrir cómo nos afecta y constituye lo que no está, lo que no vemos directamente. Se apunta a la sensibilización sobre los distintos modos de existencia y de lo real.

4- Una vez analizado lo que está y lo que no está nos toca empezar a movernos. Aquí proponemos un acercamiento a las teorías de la armonía espacial y el análisis de movimiento que nos proveen la danza y la coreografía para llegar a una comprensión física de las nociones de pensamiento corporal y *sentipensamiento*.

5- Como estación final, proponemos adentrarnos en las complejidades del ritmo como vector de relacionamiento con todo lo que nos rodea y nos conforma, con los seres animados e inanimados.

Por lo que la curva de progresión del programa busca incentivar la escucha partiendo del cuerpo situado, siguiendo con el cuerpo en relación con lo que está y lo que no está, para movernos a partir de la escucha sensible de los ritmos que nos rodean.

7- Contenidos

Sesión 1 El cuerpo situado e interdependiente

Inputs

- La interdependencia entre la humanidad y la Tierra. Zona de habitabilidad, influencia del Sol, la Luna y los planetas para la vida en la Tierra, Marcelo Gleiser.
- La ciudad multiespecífica, Emanuele Coccia.
- Visiones de pueblos originarios sobre la noción de Interdependencia, Cristina Takuá.
- Repensar los opuestos cultura y naturaleza, Bruno Latour.
- ¿Dónde aterrizar? Repensar el territorio, la potencia política de la descripción y la elaboración de listas, Bruno Latour.

Dinámicas

- Ejercicios de concientización del cuerpo y del lugar en donde estamos, de lo que dependemos para vivir, a nivel macro y a nivel micro.
- Elaboración de listas y descripciones.

Revisión

- Cuestionario de múltiple opción y trabajo de creación-investigación.

Sesión 2 ¿Cómo nos relacionamos con lo que está?

Inputs

- Un acercamiento al análisis de las imágenes desde el cuerpo, Sensory Ethnography Lab, Beltin, Souriau, Despret
- Los signos, Eduardo Kohn, David Haskell
- Perspectivismo amerindio, Viveiros de Castro

Dinámicas

- Ejercicios físicos de lectura del entorno como si fuera una partitura
- Ejercicios de escritura no creativa a partir de lo que está, Goldsmith, Pérez Royo y Naverán

Revisión

- Cuestionario de múltiple opción y trabajo de creación-investigación.

Sesión 3 Lo que no está también determina nuestra relación con lo que está

Inputs

- Los diferentes modos de existencia y de lo real. Latour, Souriau, Stengers
- Los muertos y su accionar concreto en el día a día. Despret
- Una perspectiva espectral desde el arte. Las nociones de fantasmata De Piacenza y lo espectral poscolonial, Mantero, Lepecki.

Dinámicas

- Ejercicios físicos de lectura de lo que no está
- Listado de lo que no está que nos mueve, imágenes, fantasmas, la historia, etc.
- Trabajo físico a partir de la consigna de trabajo de la obra Fantasmata
- Ejercicios de escritura performática

Revisión

- Cuestionario de múltiple opción y trabajo de creación-investigación.

Sesión 4 La danza como forma de conocimiento

Inputs

- Antes de empezar, respira. Los principios fundamentales de Bartenieff.
- Kinesfera, planos, ejes y dimensiones y nociones de la teoría del Body-Effort-Shape-Space de Laban.
- La Danza como forma de pensamiento, J.A Sánchez y nociones del sistema LOD, Language of Dance.
- Prácticas de pensamiento del cuerpo, prácticas diseñadas por los docentes.
- La noción de *sentipensamiento*, Fals Borda, Arturo Escobar y zapatistas.

Dinámicas

- Prácticas de pensamiento del cuerpo, prácticas diseñadas por los docentes: Sé Agua, Flicker, ejercicio del loop, Leviathan, Escucha Radical.
- Traducción de las mismas consignas a la escritura.

Revisión

- Cuestionario de múltiple opción y trabajo de creación-investigación.

Sesión 5 El ritmo como agente vinculante de lo vivo y lo no vivo

Inputs

- ¿Cómo practicar la escucha del viento? ¿quizás intentando hablar su idioma? quizás intentando habitar su musicalidad, sus ritmos. El viento extiende una partitura, el cuerpo recibe y devuelve corrientes de aire que responden a los movimientos, el cuerpo deviene receptor y productor del viento, el cuerpo deviene viento, Krenak.
- La observación y la mimesis como formas de aprendizaje y comunicación entre los seres animados e inanimados, Ursula Le Guin.
- La imitación en la danza como agente democratizador de todos los cuerpos, Gala de Jérôme Bel

Dinámicas

- Mimesis, salir a la calle elegir un árbol, un humano o un objeto y tratar de imitarlo, de volverme ese ser o cosa por 10 minutos.
- Ejercicio de las sillas de Diego Agulló enfocado en el ritmo. Salir a una plaza, y observar los ritmos que me rodean: arquitectura, cómo están puestos los árboles, hay alguna acción que se repite de manera cíclica, etc.
- Ejercicios de observación de ritmos internos, de ciclos del cuerpo
- Ejercicio de la arritmia.

Revisión

- Cuestionario de múltiple opción y trabajo de creación-investigación.

Bibliografía básica

- Belting, H.** (2007) *Antropología de la imagen*. Kats Editores
- Coccia, E.** (2021) *Metamorfosis*. Cactus
- Escobar, A.** (2014) *Sentipensar con la Tierra*. Unaula CL
- Federici, S.** (2022) *Ir más allá de la piel*. Tinta Limón
- Haskell, DG.** (2013) *En un metro de bosque: un año observando la naturaleza*. Turner
- Krenak, Ailton.** (2021) *Ideas para postergar el fin del mundo*. Ed Prometeo
- Kohn, E.** (2021) *Cómo piensan los bosques*. Hekht Libros
- Latour, B.** (2023) *Habitar la Tierra*. Arcadia
- Leguin, U.** (2018) *Contar es escuchar*. Círculo de tiza
- Lepecki, A.** (2006) *Agotar la danza. Performance y políticas del movimiento*. Taylor and Francis Group
- Leyva, X.** (2011) *Tejiendo nuestras raíces*. San Cristóbal de las Casas, Universidad de las Ciencias y Artes de Chiapas
- Macias, Z.** (2017) *Trio A, Cover y Videoclip: La expansión de la danza hacia un pensamiento coreográfico*. Tesis doctoral UAM Cuajimalpa
- Ponce, Ma D.** (2020) *Migraciones con el Lenguaje de la Danza (LOD)*. Editado por la Secretaría de Cultura, el CITRU y el CENIDID
- Sanabria Bohórquez, C.E, Ávila Pérez A.C y Sánchez J.A.** (2014) *Pensar con la danza*. Compilación de textos de diversos autores editado por el Ministerio de Cultura de Colombia y la Universidad de Bogotá
- Sánchez, JA.** (1999) *Desviaciones*. Texto Pensando con el cuerpo, Artea UCM
- Souriau, E.** (1943) *Los diferentes modos de existencia*. Ed Cactus, Buenos Aires
- Varela, FJ. Thompson, E. y Rosch, E.** (1992) *De cuerpo presente*. The MIT Press Cuenca ES
- Vinciane D.** (2021) *A la salud de los muertos*. Ed.Cactus, Buenos Aires

