

La performatividad del gesto

Prácticas de experimentación-creación y reflexión

Docente responsable: Ayara Hernández

Docente: Natalia Viroga

Carga horaria: 30 horas (2 créditos)

21 horas de aula en encuentros presenciales semanales de 3 horas

9 horas de trabajo estudiantil dedicados a lectura y elaboración de trabajo final

Modalidad de cursado: Presencial

Fundamentación

El gesto, lejos de entenderse únicamente desde una perspectiva expresiva o cinética, en el contexto de las prácticas artísticas se configura como un dispositivo con posibilidades de enunciación, producción de sentido y posicionamiento crítico. En su dimensión performativa, el gesto produce relaciones, convoca afectos y abre interrogantes. Experimentar su performatividad permite interrogar el modo en que los cuerpos articulan modos de habitar y afectar la realidad (Soto Calderón, 2022).

El presente curso propone un espacio de formación para el desarrollo de prácticas de creación-experimentación, análisis y reflexión, considerando al gesto en su dimensión performativa. Se plantea un abordaje del gesto desde una modalidad teórico-práctica, buscando indagar en su dimensión performativa y reflexionar sobre las potencias estético-políticas implicadas.

El enfoque pedagógico articula la experimentación de prácticas corporales y performativas en torno al gesto, junto al análisis de referencias artísticas sobre el tema, buscando integrar el hacer-pensar como dimensiones indisociables en el campo de la investigación artística. Colocando de este modo, al cuerpo como herramienta fundamental de investigación y producción de conocimiento.

A lo largo del curso se discutirán textos de autores que abordan nociones sobre el gesto y lo performativo y serán analizadas obras y prácticas artísticas del campo de la Performance, las Artes Visuales y el Arte Sonoro. Asimismo, serán desarrolladas prácticas de experimentación del gesto en las que cuerpo y movimiento funcionan como dispositivos de investigación y creación crítico-sensibles.

Objetivo general

Indagar en la noción de performatividad del gesto a través de una modalidad teórico-práctica que articule prácticas de experimentación gestual con análisis crítico y reflexivo de obras y prácticas artísticas.

Desarrollar herramientas de creación, investigación y análisis en torno a las potencias performativas del gesto a través de prácticas de creación desde el cuerpo.

Objetivos específicos

- Dar a conocer artistas y obras que amplíen conocimientos en torno al gesto y lo performativo.
- Introducir autores y nociones teóricas que aporten herramientas conceptuales para el análisis de las performatividades del gesto.
- Estimular procesos de análisis y reflexión crítica sobre obras y prácticas artísticas abordadas en el curso y sobre los procesos de experimentación desarrollados por los estudiantes.
- Desarrollar prácticas de experimentación gestual que brinden habilidades y herramientas de creación desde lo performativo.
- Fomentar procesos de investigación - creación desde las prácticas performativas que articulen una modalidad de hacer-pensar.
- Desarrollar una propuesta final que integre conocimientos adquiridos desde las prácticas realizadas, las obras y nociones abordadas.

Metodología

El curso se desarrolla de manera presencial a partir de una modalidad teórico - práctica, con clases semanales de 3 horas, en las que se articulará:

- Experimentación de prácticas performativas en torno a lo gestual

- Revisión de obras y artistas a fin de generar un espacio de análisis, reflexión y discusión sobre los alcances de las performatividades del gesto
- Introducción de nociones teóricas a fin de articular conceptualmente las mismas a las prácticas experimentadas

Contenidos temáticos

Dimensión performativa del gesto

Se abordará el gesto en su condición performativa más allá de lo expresivo y cinético, indagando aspectos como la enunciación, producción de sentido y el posicionamiento crítico. Se revisarán referencias de obras, prácticas y artistas para discutir y reflexionar sobre las potencias estético-políticas presentes en estos trabajos.

Introducción a la noción de performatividad: Por una genealogía posible

A lo largo del curso, se introducirá la noción de performatividad, en una posible genealogía entre otras existentes, a partir de los autores: J. L. Austin, Judith Butler, Jacques Derrida, Erika Fischer-Lichte y Andrea Soto Calderón. Esta noción, a través de distintos autores, permitirá ampliar el campo de definición del término, enriqueciendo las articulaciones posibles en la indagación a través de la práctica performativa.

Gestos mínimos

Será presentada la noción de gestos mínimos en el pensamiento de la filósofa y artista Erin Manning, con el propósito de articular dicha noción a prácticas gestuales, ejemplos de obras y prácticas artísticas del campo de la Performance, las Artes Visuales y el Arte Sonoro.

Prácticas de creación y experimentación gestual

Serán desarrolladas una serie de prácticas performativas orientadas a la activación del gesto desde diversas estrategias y perspectivas de creación. Se propondrá ensayar polisemias del gesto, en tanto desplazamientos de sentido e indagación en los bordes del gesto. Se explorará performativamente la noción de elasticidad del gesto y la construcción de un archivo personal de gestos, tomando como referencia el *Atlas Mnemosyne* y el concepto de *Phatosformel* de Aby Warburg.

Modalidad de aprobación

Asistencia al curso 75%

Participación activa en las prácticas de creación y los espacios de reflexión colectiva

Elaboración y presentación de propuesta final

Bibliografía

Albarrán, J (2019). *Performance y Arte Contemporáneo*. Cátedra

Bardet, M. (2018). «Sabers gestuals». Epistemologies, estètiques i polítiques d'un «cos dansant». *Enrahonar. An International Journal of Theoretical and Practical Reason*, 60, 13–28. <https://doi.org/10.5565/rev/enrahonar>.

Butler, J (1997) *Excitable Speech. A politics of the performative*. Routledge

Derrida, J (2006) *Firma, acontecimiento, contexto*. En *Márgenes de la Filosofía*. Cátedra

Didi-Huberman, G (2017). *Gestos de aire y de piedra*. Cantamares.

Fischer-Lichte, E. (2017). *Estética de lo performativo*. Abada editores

Greiner, C. (2016) *Alteridad como estado de creación*. En: *Componer el plural*. Pérez Royo, V; Agulló, D (eds). Ediciones Polígrafa

Godard, H. *El gesto y su percepción*. Estudis Escènics, 2007, 32, p. 335-343.

Launay, Isabelle; Doat, Laetitia y Glon, Marie (2012). *Histoires de gestes*. París: Actes Sud.

Lepecki, A (2006). *La ontología política del movimiento*. En: *Agotar la Danza*. Univ. de Alcalá

Manning, E. (2025). *El gesto menor*. Cactus Editorial

Michaud, P (2013). *Aby Warburg e a imagem em movimento*. Contraponto

Pérez Royo, V. (2022). *Cuerpos fuera de sí*. Ed. Documenta Escénicas

Potestá, A. (2020). *El pensamiento del grito*. Cactus Editorial

Soto Calderón, A. (2020). *La performatividad de las imágenes*. Metales pesados

Soto Calderón, A. (2022). *Imaginación material*. Metales pesados

Warburg, A (2010) *Atlas Mnemosyne*. Akal