

Universidad Nacional de La Plata
Facultad de Artes
Departamento de Estudios Históricos y Sociales

Ciclo Lectivo 2023

Aquí y ahora.

El cuerpo en la producción artística

Seminario optativo cuatrimestral dirigido por el equipo de Aula20, espacio de investigación y producción en danza de la FDA

Destinado a estudiantes de todas las carreras de la Facultad de Artes interesadxs en la exploración y la producción performática.

No es necesaria experiencia corporal previa

CARRERAS EN QUE SE INSCRIBE:

Lic. en Artes Audiovisuales (todas las orientaciones)

Lic. en Música (todas las orientaciones)

Lic. en Artes Visuales (todas las orientaciones)

Lic. en Diseño Multimedial

Tecnicatura en Sonido y Grabación

(Estudiantes de Historia de las Artes –OAV- pueden inscribirse en la cursada y al aprobar reciben certificación del Departamento de Estudios Históricos y Sociales).

AÑO EN QUE SE DICTA: Seminario optativo de 4° y 5° año de las carreras

mencionadas **MODALIDAD DEL CURSO:** Cuatrimestral (segundo cuatrimestre)

SISTEMA DE PROMOCIÓN: DIRECTA
CARGA HORARIA SEMANAL: 2 HORAS

DÍA Y HORARIO DE CURSADA: Martes de 16 a 18 horas

AULA: 5

Docente responsable: Mariana Estévez

Equipo docente: Julia Aprea, Ramiro Mansilla Pons, Diana Montequín, Mariana Sáez, Gonzalo Monzón.

Contacto electrónico: aulaveinte.fda@gmail.com

Fundamentación

Otorgamos un rol fundamental a la producción artística como parte de la trayectoria educativa. Creemos que los procesos de creación pueden generar experiencias formativas significativas para lxs estudiantes, y desde esta perspectiva profundizar en la reflexión acerca del encadenamiento que se puede establecer entre esas experiencias, los saberes previos y la práctica profesional.

En este marco, este seminario se orienta a la investigación de procesos de producción artística en los que confluyen las diversas disciplinas en la que lxs estudiantes se están formando. Desde el cruce y la hibridación de los lenguajes, la música, las artes visuales, audiovisuales, multimediales, del movimiento y la performance se abordarán procedimientos, herramientas y procesos que permitan sondear en los conceptos comunes y en las especificidades de cada uno de los lenguajes con un énfasis particular en lo corporal. De este modo, el cuerpo será el motor y el vehículo para que estos cruces sucedan.

El cuerpo, tan vigente en la producción artística contemporánea, precisa de aproximaciones orientadas para poder hacerlo más consciente, más receptivo, más presente. Así, la propuesta apuntará a que lxs estudiantes tengan diversas experiencias desde el lenguaje corporal en articulación con los demás lenguajes artísticos, focalizando en las vinculaciones posibles, trascendiendo el abordaje técnico-instrumental para buscar la generación de imágenes de ficción y la construcción de sentido.

Enmarcado en estas ideas, el seminario abordará diversas propuestas de exploración y construcción de metáforas y universos de sentido en las que el cuerpo adquirirá un rol central. En este curso la corporalidad resultará la posibilidad de cruzar los saberes que lxs estudiantes traen de sus disciplinas de origen y el territorio donde se inscriban nuevas prácticas y conceptualizaciones. La praxis interdisciplinaria y transdisciplinaria posibilitará generar acciones, acontecimientos y performance en las que confluyan diferentes lenguajes, borrando límites y fronteras entre disciplinas.

El objetivo final será que lxs estudiantes realicen una producción performática multidisciplinaria breve a través de la investigación y selección de materiales en la

búsqueda de la concreción formal. Se buscará además conectar los trabajos resultantes para generar una acción conjunta que se pueda presentar como síntesis de la experiencia compartida en el seminario.

Objetivo general:

- Generar producciones artísticas híbridas en las que convivan diferentes disciplinas con un acento puesto en los lenguajes corporales. El cuerpo como objeto y sujeto de la obra.

Objetivos específicos:

- Indagar acerca de los conceptos/contenidos, procedimientos y herramientas comunes a los distintos lenguajes artísticos
- Explorar contenidos específicos del lenguaje corporal en articulación con otros lenguajes artísticos.
- Desarrollar un proceso de producción artística inter/transdisciplinar como parte del recorrido formativo de lxs estudiantes.
- Adquirir herramientas y recursos compositivos para abordar un tema desde la producción poética.
- Desarrollar metáforas desde el cuerpo y los diversos lenguajes artísticos en torno a las temáticas propuestas.

Contenidos/temas/ideas

El cuerpo como materia, sustancia, inicio. El cuerpo como punto de partida.

- La columna como generadora de movimiento e imágenes poéticas. Su movilidad, sus partes.
- Los apoyos del cuerpo: concientización, expansión; la superficie de contacto, el movimiento del peso dentro de esa superficie.
- La vastedad del espectro entre tensarse y relajarse. Discernir tensiones, entre soltar y sostener. La acción de soltar y la expansión del cuerpo.
- Las partes y el todo: experimentar la correlación entre las partes del cuerpo, probar su independencia.

El cuerpo y la construcción del espacio.

- Elementos y nociones espaciales en la construcción poética. El espacio como generador de sentido.
- Noción de frontera. Relación del cuerpo con el espacio existente.
- Noción de lugar. Permanencia, las personas y su hábitat.
- Concepciones de entorno y espacio en el campo sonoro.
- Espacio escénico como un -entre- . la relación entre performers y público. Espacios no

convencionales

- Elementos constitutivos 1: punto de vista y recorrido en relación a la copresencia de público y performers.
- Elementos constitutivos 2: forma, textura y color en relación a la luz. - Elementos constitutivos 3: materialidad en relación al objeto
- Fondo y figura, fuera de cuadro, encuadre y angulación, como modos de organización y emplazamientos.

El cuerpo y la construcción del tiempo

- La actualización permanente de la respuesta del movimiento en la improvisación. La atención genera presente.
- Parámetros temporales en relación al movimiento: transitar lo lento para observar el detalle. Involucrarse con la rapidez para dejar que aparezca la novedad. - Relación cuerpo y sonido: Incorporación de la voz al movimiento. El cuerpo como superficie sonora. Resonancias del sonido en el cuerpo. La consideración del movimiento en la producción del sonido.

El cuerpo y la construcción poética

- Improvisación. Pautas, marcos, mapas, investigación y búsqueda de respuestas multidisciplinarias e interdisciplinarias.
- Procesos en la producción. De las ideas a la concreción formal. Organización de los materiales y desarrollo de metáforas. Dispositivos, dramaturgias. La atmósfera general y los detalles.
- El acontecimiento, lo efímero. El tránsito por lo no previsto, el riesgo. - Acciones performáticas: concepto, cuerpo y acción. Permeabilidad de los lenguajes involucrados.
- La mirada coreográfica más allá del cuerpo, coreografías de los objetos.

Metodología de trabajo

Quienes cursen este seminario serán estudiantes avanzadx de las distintas carreras que ofrece la Facultad, ya habrán adquirido herramientas, categorías y operaciones que definen a la producción artística y a la especificidad del lenguaje que estudian. Estos conocimientos previos serán entonces el punto de partida y el terreno común a partir del cual ingresar a la exploración del lenguaje corporal y a la producción interdisciplinaria.

La propuesta metodológica partirá desde la exploración para orientarse hacia la producción. Se trabajará la relación entre la exploración sensible, la conceptualización y la producción de imágenes poéticas a partir de la improvisación y la organización del material. La intención estará puesta en la construcción de marcos y/o en la generación de pautas que permitan el abordaje desde la combinación de diferentes lenguajes artísticos, más que en la definición de movimientos prefijados o “coreográficos”.

Los contenidos se abordarán desde la investigación del movimiento en articulación con los otros lenguajes artísticos; al mismo tiempo se trabajará sobre la improvisación como

contenido en sí mismo para acercar a los estudiantes a la acción performática.

Los encuentros tendrán una frecuencia de una vez por semana, con una duración de 2 horas cada uno. Cada una de las clases tendrá diferentes momentos: de preparación y/o presentación de los temas, de exploración, de organización del material, y de análisis y reflexión de lo hecho.

Modo de evaluación

La asignatura puede acreditarse por promoción directa.

Se requiere:

- tener un mínimo de 80% de asistencia
- Aprobación del trabajo final: participación activa en el proceso compositivo, en los ensayos y en la exhibición de la producción final.

Los trabajos prácticos podrán ser producciones de síntesis de trabajos hechos en clase, así como lecturas, debates o textos relacionados con lecturas o visionado de producciones coreográficas y/o performáticas.

La evaluación final se realizará a partir de la realización de breves producciones interdisciplinarias realizadas en pequeños grupos, en las que se pongan en juego los conceptos trabajados a lo largo del seminario. Dicha producción deberá ser acompañada de una fundamentación escrita.

Se tendrán en cuenta:

La claridad en el desarrollo de la propuesta.

La coherencia entre lo propuesto y los fundamentos esgrimidos.

La pertinencia de las fuentes seleccionadas y los recursos utilizados.

La articulación lograda entre los lenguajes artísticos seleccionados.

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía para lxs estudiantes

Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata. (2020). *Formas breves del arte*. Serie audiovisual. Temporada 1: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLe9vJjElumFmEgQtB1P3aGpb8ktZr2Gg>

Hang, Bárbara y Muñoz, Agustina (Comps.). (2019). Prólogo. En *El tiempo es lo único que*

tenemos: Actualización de las artes performativas. Buenos Aires: Caja Negra.

Litvak, Gerardo (2007). Creación coreográfica. En Araiz, Oscar; Litvak, Gerardo; Prado, Gabriela y Tambutti, Susana, *Creación coreográfica*. Buenos Aires: Libros del Rojas.

Mazur, Leticia (2020). Estamos rodeadxs de infinito. En Barenstein, Adriana; Condró, Lucas; Frenkel, Ana; Galand, Roxana; Hang, Bárbara; lasparra, Viviana; Lang, Silvio; Lozza, Ana Laura; Mazur, Leticia; Sarmiento, Marina; Szeinblum; Diana; Tarrío, Gustavo; Vecino, Florencia; Volij, Rhea, *El idioma de la danza*. Buenos Aires: Excursiones.

Montequín, Diana (2022). "Apunte cuatro. Acerca de la improvisación" y "Performance, cuerpo y política." En: *La materia evanescente. Educación, producción e investigación en lenguajes corporales*. La Plata: Club Hem.

Bibliografía de lxs docentes

Araiz, Oscar; Litvak, Gerardo; Prado, Gabriela y Tambutti, Susana (2007). *Creación coreográfica*. Buenos Aires: Libros del Rojas.

Barenstein, Adriana; Condró, Lucas; Frenkel, Ana; Galand, Roxana; Hang, Bárbara; lasparra, Viviana; Lang, Silvio; Lozza, Ana Laura; Mazur, Leticia; Sarmiento, Marina; Szeinblum; Diana; Tarrío, Gustavo; Vecino, Florencia; Volij, Rhea (2020) *El idioma de la danza*. Buenos Aires: Excursiones.

Belinche, D. (2011) *Arte, poética y educación*. La Plata: Papel cosido.

Ciafardo, Mariel (2020) *La enseñanza del lenguaje visual: bases para la construcción de una propuesta alternativa*. La Plata: Facultad de Artes, Universidad Nacional de La Plata.

Condró, Lucas (2016) *Asymmetrical-Motion. Prácticas*. Buenos Aires: Imprenta Dorrego.

Condró, Lucas y Messiez, Pablo (2016). *Asymmetrical-Motion. Notas sobre pedagogía y movimiento*. Madrid: Con tinta me tienes.

Falcoff, Laura. (1995). *Bailamos? Experiencias integradas de música y movimiento para la escuela*. Ricordi.

Fischer-Lichte, Erika (2011). *Estética de lo performativo*. Madrid: Abada editores.

Forti, S., & Lepkoff, D. (2005). The movement of attention. An interview with Daniel Lepkoff by Simone Forti. *The Movement Research Performance Journal*, 29.

Fratini Serafide, Roberto y Polo Pujadas, Magda (eds.) (2018) *El cuerpo incalculable. William Forsythe, Gerald Siegmund y los diferenciales de la danza*. Barcelona: Ediciones Polígrafa.

González Batanero, J (2017) Música y espacio II: El espacio como parámetro musical en los siglos XX y XXI. En: *SulPontiCello. Revista Online de música y arte sonoro*. Disponible en:

<http://3epoca.sulponticello.com/musica-y-espacio-ii-el-espacio-como-parametro-musical-en-los-siglos-xx-y-xxi/#.ZEphCHZBzIU>

Hang, Bárbara y Muñoz, Agustina (Comps.) (2019) *El tiempo es lo único que tenemos: Actualización de las artes performativas*. Buenos Aires: Caja negra.

Lepecki, A. (2008). *Agotar la danza. Performance y política del movimiento*. Alcalá: Universidad de Alcalá.

Loupe, Laurence (2011). *Poética de la danza contemporánea*. Ediciones Universidad de Salamanca.

Mansilla Pons, R. (2015). Accionando la música. *Plataforma de Teatro Performático*. Recuperado a partir de <http://hdl.handle.net/10915/62886>

Mansilla Pons, R. (2017a). *¿El que compone no baila?* (Tesis). Facultad de Bellas Artes. Recuperado a partir de <http://hdl.handle.net/10915/60487>

Mansilla Pons, R. (2017b). La hora del paseo: Temporalidades en *Promenade*, intervención coreográfica en la Casa Curutchet. Presentado en I Congreso Internacional de Enseñanza y Producción de las Artes en América Latina (CIEPAAL) (La Plata, 2017).

Montequín, Diana (2022) *La materia evanescente. Educación, producción e investigación en lenguajes corporales*. La Plata: Club Hem.

Montequin, Diana, Mansilla Pons, Ramiro, y Sáez, Mariana (2016). Zona de frontera. *Clang*, 0(4), 69-77.

Mora, C. D. (2017). Modos del cuerpo en escena: la ilusión referencial en obras de danza contemporánea de los últimos años. Presentado en el *Congreso Internacional Revueltas del Arte*. Buenos Aires: Universidad Nacional de las Artes.

Mundim, A. C. (2015). Corpoespaco en movimiento. En *Hacer espacio. Circulaciones múltiples entre cuerpos y palabras*. La Plata: Club Hem Editorxs.

Net-Fiol Rebecca y Vanier Luc (2021) *Danza y Técnica Alexander, explorando el eslabón perdido*. Buenos Aires: Pequeña hoja

Piel de lava (2015) La creación grupal. En: *Detrás de escena*. Buenos Aires: Excursiones.

Silveira, Carolina (2008) Seminario sobre metodologías y prácticas de creación en danza contemporánea. Nueve obras visitadas. Montevideo: Estuario.

Spregelbud, Rafael (2015) Procedimientos. En: *Detrás de escena*. Buenos Aires: Excursiones.

Szchumacher, Rubén. (2015). *Lo incapturable. Puesta en escena y dirección teatral*. Buenos Aires: Reservoir Books.

Taylor, Diana (2015) Performance. Buenos Aires: Asunto impreso.