

Curso de posgrado

Micro-historias digitales

Encarnaciones múltiples del término *danza*

Fuente: Imagen perteneciente a la obra *Cuerpos sumergidos*. Autora: Margarita Bali

Fundamentación

En un contexto marcado por la emergencia de la pandemia la elección del título de este seminario, expresa la necesidad de repensar nuevos modos de organizar, reflexionar y reinventar el discurso coreográfico a partir de los mapas conceptuales instalados por el virus de la “cultura digital” y sus diversas formas que, en alianza con un virus desconocido, sustrajo los cuerpos de la presencia e instituyó el miedo al contacto con el cuerpo de los otrxs.

Este seminario abrirá un espacio de investigación teórica y de experimentación práctica sobre los modos de hacer y de leer/percibir las últimas prácticas performativas modeladas por las relaciones de la red. La investigación basada en la práctica posee sus propias problemáticas y esto implica una dinámica de seminario distinta ya que la producción artística es el resultado de un trabajo que involucra elecciones, habilidades teórico-metodológicas propias del objeto a desarrollar, así como también modos específicos de reflexionar y argumentar, competencias que no se dan habitualmente en el transitar académico tradicional. Lxs estudiantes trabajarán sobre proyectos que operen en el espacio digital experimentando la necesidad de la reinvención y adaptación a categorías estéticas y experiencias diferentes, que no solo atraviesan la danza sino el ámbito de las artes escénicas en general.

Destinatarias/os: el curso está especialmente dirigido a graduadas/os de carreras de las artes escénicas de 4 o más años de duración, pero también a graduadas/os del ámbito de las artes visuales de carreras de 4 o más años de duración. Se admiten estudiantes del último año de una carrera de grado, en cuyo caso, el cursado no podrá acreditarse en el grado.

Cupo mínimo y máximo: mínimo 15 estudiantes; máximo 20.

Objetivos

General

Fortalecer los procesos creativos ampliando los horizontes sobre los modos de hacer y de leer/percibir las prácticas coreográficas digitales en el pasaje desde una existencia efectiva y real hacia una aparente y virtual.

Específicos

- Reinventar el diseño coreográfico a partir de los mapas conceptuales instalados por las posibilidades del ciberespacio.
- Indagar en el análisis de un corpus de obras donde se visibilicen las transformaciones del término *coreografía* en las tecnologías digitales.
- Organizar, reflexionar y repensar el discurso coreográfico en el pasaje de un cuerpo presencial a un cuerpo virtual.

Equipo docente

Docente a cargo: Arq. Susana Ana Tambutti

Docentes colaboradoras: Lic. Verónica Cohen y Mgter. Sofía Kauer

Modalidad: Virtual

Carga horaria: 40 horas, de las cuales 24 horas se organizan en 8 encuentros sincrónicos de tres horas cada uno según el siguiente esquema:

15 horas expositivas, 9 horas destinadas al seguimiento del trabajo final.

Las 16 horas restantes se organizan en 8 horas destinadas a acciones tutoriales (individuales y grupales) para el acompañamiento y la orientación necesaria para el desarrollo del cuaderno de artista, más 8 horas de tareas asincrónicas.

Contenidos

Módulo 1. La virtualidad como vértice de reflexión

Hacia una nueva epistemología del cuerpo. Desplazamiento del cuerpo como física carnal

hacia otras representaciones venidas de la tecnología. La *tecnofantasía* como parte integral del mundo físico. Realidad virtual, nuevas proyecciones, reconfiguración imaginaria y redefinición del cuerpo. Cuerpo como organismo frente al cuerpo en el sistema de procesamiento de datos y códigos cifrados. ¿Quién soy en el espacio virtual?, modo de “vernors” o “comprendernos” a nosotros mismos con, y a través de, los artefactos.

Módulo 2. Investigación-basada en la práctica

Proyecto: les estudiantes deberán crear un proyecto (pueden utilizarse elementos digitales en el proceso de producción) cuya exhibición será a través de tecnologías y medios digitales (computadora, video, internet, etc.).

La duración del mismo no debe exceder los 6 minutos.

Escritura y praxis: Mancha, marca, línea, trazo, listas... maneras de registrar un proceso artístico e investigativo. Exposición de las notas, diseños, gráficos, borradores que van apareciendo durante el proceso creativo. Distintas maneras de informar sobre las ideas utilizadas en el discurso coreográfico. Referencias que se han tenido en cuenta. Red de relaciones que se ponen en juego una vez comenzada la búsqueda coreográfica. Iniciación en la planificación y finalización en la reflexión.

Cronograma de cursado

Módulo 1		
Encuentro	Fecha	Contenidos / Actividades
1	22 de abril 15 a 18 h	<p>Presentación de la materia</p> <p>- Danza-otra /danza tecnomediatizada Desplazamiento del cuerpo como física carnal hacia otras representaciones venidas de la tecnología. El cuerpo como una entidad compleja, descentrada y múltiple.</p> <p>- Toma de partido La expresión describe la posición que tomamos frente al mundo infinito de posibilidades de nuestro proyecto. “Tomar partido” es, literalmente, “tomar una posición.” Es crear las <i>herramientas conceptuales</i> que van a guiar la estrategia a seguir. (exposición a cargo de la Arq. Susana Tambutti)</p> <p>Bibliografía Dubatti, J. (2015). Convivio y tecnovivio: el teatro entre infancia y babelismo. <i>Revista Colombiana de las Artes Escénicas</i>, 9, 44-54. Lévy, P. (1995) <i>¿Qué es lo virtual?</i> Traducción de Diego Levis. Paidós. Cap. 1 y 2.</p>
2	29 de abril 15 a 18 h	<p>Modos en que experimentamos el ser cuerpos Re-organizar y re-inventar el cuerpo a partir de los mapas conceptuales instalados por las posibilidades del ciberespacio.</p> <p>Bibliografía Ihde, D. (2004) <i>Los cuerpos en la tecnología: nuevas tecnologías: nuevas ideas acerca de nuestro cuerpo</i>. Editorial de la Universitat Oberta de</p>

		<p>Catalunya. Introducción y capítulo I. "Cuerpos, cuerpos virtuales y tecnología". (Exposición a cargo de la Lic. Verónica Cohen).</p> <p>Echeverría, J. (2013). <i>Entre cavernas. De Platón al cerebro, pasando por Internet</i>. Triacastela. Cap.1. "La caverna de Platón" y cap. 5. "Tecnocavernas". (Exposición a cargo de estudiantes).</p>
3	6 de mayo 15 a 18 h	<p>Prácticas performativas modeladas por las relaciones de la virtualidad. Análisis de material visual</p> <p>- Análisis de un corpus de obras donde se visibilice la transformación de las categorías coreográficas en el formato digital. (exposición a cargo de la Prof. Susana Tambutti y Mgter. Sofía Kauer).</p> <p>- Exposición de les estudiantes sobre las tomas de partido (oral).</p> <p>Bibliografía Serres, M. (1994) <i>Atlas</i>. Traducción de Alicia Martorell. Teorema. (exposición a cargo de estudiantes)</p>
4	13 de mayo 15 a 18 h	<p>Escritura y praxis</p> <p>Investigar, recopilar, planificar... Maneras de registrar un proceso artístico e investigativo. Tratamiento dicotómico: práctica escénica / traslado a la escritura. Visualizar otras formas posibles en que podrían establecerse los vínculos entre la escena y la página. (exposición a cargo de la cátedra). Problemas generados por aquellas tesis fundadas en creaciones artísticas.</p> <p>Bibliografía Tambutti, S. (2019). Escena y página. <i>Investigaciones en Danza y Movimiento</i>, 1(1). (exposición a cargo de Prof. Susana Tambutti)</p> <p>López Cano, R. y San Cristóbal, U. (2013). <i>Investigación artística en música. Problemas, métodos, experiencias y modelos</i>. Programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales del Fondo Nacional Para la Cultura y las Artes de México. http://hemisphericinstitute.org/journal/2_2/essay.html. Capítulo 9: Productos de investigación (Exposición a cargo de les estudiantes)</p>
5	20 de mayo 15 a 18 h	<p>Cuaderno de artista</p> <p>Archivo personal reflexivo-experiencial que da cuenta del desarrollo del proyecto. Presentación de cuadernos de artistas realizados por estudiantes de maestrías. (exposición a cargo del equipo docente) Una acción llamada <i>Línea</i> (exposición a cargo de estudiantes)</p> <p>Bibliografía Fabiao, E. (2017). Una acción llamada <i>Línea</i>: encuentros con el encuentro. En Agulló, D. y Pérez Royo, V. (Eds.), <i>Componer el plural: escena, cuerpo, política</i>. Polígrafa. Videos consulta https://www.youtube.com/watch?v=YICFiFD9Lyc https://www.youtube.com/watch?v=eTopPxuz5q0</p>

Módulo 2		
6	27 de mayo 15 a 18 h	Encuentro 6. 1era. Presentación del anteproyecto. Discusión y análisis grupal sobre los trabajos realizados en su relación con la toma de partido.
7	3 de junio 15 a 18 h	Segunda presentación del anteproyecto Discusión y análisis grupal sobre los cuadernos de artistas y trabajos finales. Revisar modos en que se incluyó la bibliografía citada.
8	10 de junio 15 a 18 h	Presentación proyecto final Discusión y análisis grupal sobre los cuadernos de artistas y trabajos finales. Revisar modos en que se incluyó la bibliografía citada.

Bibliografía

Obligatoria

- Dubatti, J. (2015). Convivio y tecnovivio: el teatro entre infancia y babelismo. *Revista Colombiana de las Artes Escénicas*, 9, 44-54.
- Echeverría, J. (2013). Entre cavernas. De Platón al cerebro, pasando por internet. Triacastela.
- Fabiao, E. (2017). Una acción llamada Línea: encuentros con el encuentro. En D. Agulló y V. Pérez Royo (Eds.), *Componer el plural: escena, cuerpo, política*. Polígrafa.
- Ihde, D. (2004). *Los cuerpos en la tecnología nuevas tecnologías: nuevas ideas acerca de nuestro cuerpo*. Editorial de la Universitat Oberta de Catalunya.
- Lévy, P. (1995). ¿Qué es lo virtual? Traducción de D. Levis. Paidós.
- López Cano, R. y San Cristóbal Opazo, U. (2014). *Investigación artística en música. Problemas, métodos, experiencias y modelos*. Fondo para la Cultura y las Artes de México e la Escola Superior de Música de Catalunya
- Prieto Stambaugh, A. (Comp.) (2020). Artes escénicas en contingencia. *Investigación Teatral*, 11(18).
- Serres, M. (1994). *Atlas*. Traducción de A. Martorell. Teorema.
- Tambutti, S. (2019). Escena y página. En *Investigaciones en Danza y Movimiento*, 1(1).

Optativa

- Ariza Gómez, D. (2014). Conversar, investigar, crear: la conversación como forma para evidenciar procesos de creación. *Calle 14. Revista de Investigación en el Campo del Arte*. 9(14), 148-156.
- Ariza Gómez, D. (2014). Cuerpo digital como sustrato del ser cuerpo. Categoría fundamental del performance digital "Huellas digitales". *Revista Colombiana de las Artes Escénicas*, 8, 96-109.
- Ávila, M. (2007). El espacio y el tiempo en las artes. *ESCENA. Revista de las artes*, 61(2), 07-16. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=561158764002>

- Cornago Bernal, O. (2005). *Resistir en la era de los medios: estrategias performativas en literatura, teatro, cine y televisión*. Vervuert.
- Chavarría, M. (2020, 23 de mayo). Los efectos del coronavirus. 'Let's dance...' despegados. *La Vanguardia*. <https://www.lavanguardia.com/cultura/20200523/481328886193/baile-coronavirus-despegado.html>
- Coulasso, J. (2020). Reinventar el teatro. *Revista Anfibia*. <http://revistaanfibia.com/ensayo/reinventar-el-teatro/>
- Flores Figueroa, J. (2018). *Definición, funciones y papel del espectador frente a la obra creativa*. Universidad de Medellín. <http://www.scielo.org.co/pdf/anqr/v17n33/1692-2522-anqr-17-33-129.pdf>
- Kent Trejo, D. (2020). ¿Escuchas?... ¡hay mucho ruido! Foro "Artes escénicas en contingencia", *Investigación Teatral: Revista de Artes Escénicas y Performatividad*, 11(18).
- Gutiérrez de Angelis, M. (2014). Inmortalidad medial: imagen y muerte en la era digital. *e-imagen Revista 2.0*, 1.
- Lecoteux, C. (1999). *Hadas, brujas y hombres lobo en la Edad Media. Historia del Doble*. Traducción de P. de Prada. Editorial José J. de Olañeta.
- Lepecki, A. (2009). *Agotar la danza. Performance y política del movimiento*. Traducción A. Fernández Lera. Centro Coreográfico Galego. Mercat de les Flors.
- Manna, P. (2010). Ciberespacio como espacio-otro. *Revista Filosofía UIS*, 9(1).
- Pichel-Vázquez, A. (2019). *Cuerpos digitales, imagen y subjetividades*. Màster d'Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania, Universitat de Barcelona, Facultat de Geografia i Història. <http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/146397?mode=full>
- Sánchez Martínez, J. A. (2010). Cuerpo y tecnología. La virtualidad como espacio de acción contemporánea. *Argumentos (Méx.)*, 23(62).
- Sibilia, P. (2005). *El hombre postorgánico. Cuerpo, subjetividad y tecnologías digitales*. Fondo de Cultura Económica.
- Torrente Prieto, S. (2015). La sutura de lo ausente. El espectador como actor en el videoarte. En *Cincuenta años de soledad. Aspectos y reflexiones sobre el universo del video arte* (pp. 19-29). Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. <https://doi.org/10.18682/cdc.vi52>.

Filmografía de consulta

Performance en el aislamiento

Estudiantes de la escuela de artes #TheJuilliardSchool en Nueva York

<https://www.facebook.com/watch/?v=4481905378501511>

Al aislamiento, arte

<https://www.facebook.com/poli.unr/videos/308982873787728>

Zurcido invisible

Compañía Microscopía/Oligor Teatro, trabajan teatro de objetos.

www.chopo.unam.mx/01ESPECIAL/artesvivas/escenaviva.html

Escena viva: intervenciones al espacio doméstico

Serie de audiovisuales de acciones escénicas determinadas por el confinamiento, los hábitos, lo íntimo y lo cotidiano dentro de casa.

www.chopo.unam.mx/01ESPECIAL/artesvivas/escenaviva.html

Camina, corre, baila

Margarita Bali

Composiciones en casa

Iván Haidar

<https://www.youtube.com/watch?v=flb1AjTeLcE>

Indicio Nº 9

Adrián Andrada

Indicio Nº 18

Marina Sarmiento

Última ronda

Luciana Acuña, Cleo Moguillansky, Alejo Moguillansky.

Objetos coreográficos

FORSYTHE, William

<https://cargocollective.com/ave-nada/Objetos-coreograficos>

Ver video: <https://www.youtube.com/watch?v=44NMhVlea2Y>

<https://www.icaboston.org/exhibitions/william-forsythe-choreographic-objects>

“Maniobras” 2015 Nuevo romance: Rebecca Baumann

<https://www.youtube.com/watch?v=8HvuJcJu7o8>

Evaluación (modalidad, criterios y requisitos para la aprobación)

Es condición para la aprobación del curso la asistencia al 80% de las clases sincrónicas, la obtención de una calificación final del curso de entre 7 (siete) y 10 (diez) puntos, la que resultará del promedio de la nota conceptual y de la obtenida en el trabajo práctico final.

Para la nota conceptual se tendrán en cuenta la participación activa en los debates y la realización de las actividades de taller propuestas sobre las temáticas desarrolladas en cada clase. Se solicitarán entregas de los avances tanto del Cuaderno de Artista, donde se registra el proceso, como del trabajo resultado de ese proceso.

Trabajo final práctico/escrito: Ejercicio práctico: Micro-historias digitales relatadas en primera persona. Si el trabajo final fuera rechazado, los/as interesados/as tendrán la opción de presentarlo nuevamente antes de la finalización del plazo dispuesto. El/la estudiante que no presente su trabajo dentro del plazo fijado, no podrá ser considerado/a para la aprobación del curso.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Susana Tambutti', with a stylized flourish at the end.

Arq. Susana Tambutti