

**UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS**

DEPARTAMENTO: ARTES

CÓDIGO N°: 16045

MATERIA: PROBLEMAS DE LA DANZA (PLAN 2019)

RÉGIMEN DE PROMOCIÓN: PD

MODALIDAD DE DICTADO: Ajustado a lo dispuesto por
REDEC-2024-2526-UBA-DCT#FFYL

PROFESORA: PAPA, LAURA NOEMÍ

1° CUATRIMESTRE 2025

AÑO: 2025

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
DEPARTAMENTO DE ARTES
CÓDIGO N°: 16045

MATERIA: PROBLEMAS DE LA DANZA

MODALIDAD DE DICTADO: Ajustado a lo dispuesto por REDEC-2024-2526-UBA-DCT#FFYL

RÉGIMEN DE PROMOCIÓN: PD

CARGA HORARIA: 96 HORAS

1° CUATRIMESTRE 2025

PROFESORA: PAPA, LAURA NOEMÍ

EQUIPO DOCENTE:¹

AYUDANTE DE PRIMERA: GONZÁLEZ, IGNACIO

TÍTULO / TEMA DEL PROGRAMA: La danza como una práctica de resistencia

a. Fundamentación y descripción

¿Puede la danza generar formas de resistencia frente a los diferentes modos en que el condicionamiento de la racionalidad neoliberal permea la subjetividad? “¿Cómo bailar, hacer danzas y asistir a danzas en la era de la performance y la racionalidad neoliberales? ¿Cómo escribir, cómo teorizar teorías y prácticas de resistencia de la danza en y contra la era de la performance neoliberal?” (Lepecki 2016, p.14).

En este programa de Problemas de la danza nos interesa particularmente que lxs estudiantes puedan abordar uno de los problemas que se han planteado en los últimos años como objeto de reflexión, tanto desde la teoría como desde la práctica de la danza: la pregunta por los modos de resistencia en este campo artístico. En general, las respuestas a este problema fluctúan entre posiciones pesimistas y optimistas (y, dentro de éstas, oscilan entre aquellas que proponen acciones directas de intervención en la realidad saliendo de la esfera del arte y aquellas que proponen prácticas de resistencia en el marco de obras coreográficas o por medio de performances).

Con este tema atravesando transversalmente todas las unidades proponemos desarrollar miradas críticas hacia esta disciplina artística, para así detectar núcleos de inquietudes, tensiones, conflictos, como así también de potencialidades. En primer lugar vamos a ofrecer formas y perspectivas posibles de construir a la danza como objeto de estudio, para promover el desarrollo de una crítica situada y con la atención puesta principalmente en la revisión de los presupuestos teóricos (y las posiciones de poder) sostenidos por las narraciones de la teoría y la práctica de la danza producidas por los centros hegemónicos.

Posteriormente, y en relación con todo lo anterior, creemos necesario ofrecer un conjunto de herramientas que permitan observar y conceptualizar diferentes poéticas de movimiento, lo que involucra tanto la comprensión de los modos en que la danza produce sentido, como también las formas

¹ Los/as docentes interinos/as están sujetos a la designación que apruebe el Consejo Directivo para el ciclo lectivo correspondiente.

en que genera acciones y efectos performáticos y establece relaciones con otras esferas sociales. Si bien vamos a recurrir a explicaciones acerca de la evolución histórica de algunos de estos elementos y su funcionamiento a lo largo del tiempo, interesa prioritariamente pensarlos desde su rol en las producciones contemporáneas, como una manera de comprender los vínculos complejos que éstas proponen (con otras obras, otras disciplinas, otros tiempos y con la danza misma de modo metarreferencial), como así también las múltiples formas en que la danza se constituye (o podría constituirse) como una disciplina crítica y una práctica de resistencia.

b. Objetivos:

- Identificar y analizar críticamente las problemáticas que ha tenido la danza, entendida como forma artística, a lo largo de su historia en relación con su médium expresivo y sus operaciones de producción de sentido.
- Identificar y analizar críticamente las problemáticas de la danza en relación con el campo artístico y cultural contemporáneo.
- Conocer y comprender distintas maneras en que la danza funciona como una práctica de resistencia y analizar los elementos que articula y los recursos coreográficos que pone en juego.
- Conocer los fundamentos que sostienen las prácticas e investigaciones de la danza que trabajan a partir de perspectivas descentradas (sobre el cuerpo, sobre la teoría, sobre la crítica).
- Conocer y aplicar un conjunto de herramientas conceptuales que permitan comprender y analizar diferentes obras y manifestaciones de la danza como forma artística a lo largo del tiempo, así como desarrollar discursos críticos al respecto.
- Producir textos analíticos y argumentativos relativos a los objetos de estudio en los que integren los conocimientos trabajados y los comuniquen de manera clara, precisa y rigurosa.

c. Contenidos:

Unidad 1. La danza como objeto de estudio

La danza como objeto de estudio: de la historia, de la filosofía, de la semiótica, de la antropología, de los estudios culturales, de los estudios de género y del pensamiento decolonial. La construcción de discursos teóricos y críticos acerca de la danza. El cuerpo como locus de conocimiento. El descentramiento como perspectiva y práctica en la investigación en danza. Perspectivas situadas y experiencias latinoamericanas. La danza como una práctica de resistencia.

Unidad 2. Problemas de la representación

Modos de representación: el mandato mimético referencial, el modelo expresivo, la autorreferencialidad, la metarreferencialidad. La especificidad del médium expresivo de la danza: espacio, tiempo y energía. Los problemas del discurso dancístico. La reflexión de la danza sobre su estatuto ficcional. La metarreferencialidad como herramienta crítica en la danza contemporánea.

Unidad 3. Poética(s) de movimiento

Danza y poéticas. Procedimientos y estrategias para la producción de sentido. Géneros y estilos. Estructuras narrativas y descriptivas en la danza. Materialidades significantes. Incorporación de diversos dispositivos, soportes y lenguajes en la danza contemporánea. Poética de autor(a): la poética de Nijinska.

Unidad 4. La danza en vínculo como problema

Transtextualidad. Intertextualidad. Apropiación. Sátira, parodia e ironía. Diversificación, cruces y contaminación de géneros y estilos. Transposición y danza. Problemas asociados a la transposición. Operaciones transpositivas: permanencias y desvíos. La transposición como rasgo de la cultura contemporánea. La transtextualidad como procedimiento crítico.

Unidad 5. Los problemas del archivo

Registro, repertorio, archivo, reconstrucción, *reenactment*: los diálogos con el pasado. Problemáticas de lo efímero: la danza entre la desaparición y la permanencia. El cuerpo como archivo. La reconstrucción como investigación coreográfica de la historia de la danza. Abordajes críticos del pasado. Danza y memoria. La invocación de cuerpos espectrales en la danza.

Unidad 6. Colocación, circulación y desdefinición de la danza en el marco del arte contemporáneo

Cuestionamientos al modernismo greenbergiano y a la idea de danza pura. Crisis de la representación. Nuevas concepciones de obra, cuerpo y movimiento. Temporalidad, espacialidad y cuerpo en el “giro performático”. La performance y lo performático: de condición ontológica a concepción de obra. Prácticas liminales. Transmedialidad.

d. Bibliografía, filmografía y/o discografía obligatoria, complementaria y fuentes, si correspondiera:

Unidad 1

Bibliografía obligatoria

Bryson, Norman. Estudios culturales e Historia de la danza. En Desmond, Jane (Ed.) (1997). *Meaning in Motion*. Estados Unidos, Duke University Press. Traducción: Ignacio González

Lepecki, André (2016). *Singularities. Dance in the age of performance*. Londres y Nueva York, Routledge.

- Introducción: danza en la era de la performance neoliberal. Traducción: Laura Papa

Rodríguez, Manuela (2008). Cuerpos femeninos afroargentinos: raza y poder en la danza de las comparsas de candombe. *Revista de Investigaciones Folclóricas*. Vol. 23.

Tambutti, Susana (2008). Itinerarios teóricos de la danza, *Aisthesis*, (43), pp. 11-26.

Material audiovisual obligatorio

Adam, Adolphe (1841). *Giselle*.

Alvin Ailey (1960). *Revelations*

Bernard Hébert (1987). *Human sex. Dúo nro 1* (Cortometraje) Coreografía: Édouard Lock. Compañía La la Human Steps

Edwardsen, Mette (2014). *No title*.

Kalauz, Laura y Martin Schick (2011). *CMMN SNS PRJCT*.

Leonardi, Milva; Salinas, Marta; Fitzsimons, Agustina y Carlini, Brenda (2013). *Moralamoralinmoral*.

Petipa, Marius (1877). *La Bayadera*. (Reino de las sombras)

Bibliografía complementaria

Contreras Lorenzini, María José (2013). La práctica como investigación: nuevas metodologías para la academia latinoamericana. *Poiésis*, n. 21-22, p. 71-86, jul.-dic.

Engelhardt, Molly (2015): The Revolt of the Harem on the English Stage: A Spectacle of Domestic Reform, *Dance Research*, 33(1), pp. 31-49.

Jiménez, Iván (2021). Variaciones del sentimiento nacionalista: una problemática en los estudios descentrados en torno a la danza en América Latina. *Revista Arte da Cena*, v.7, n.1, ene-jul.

Murillo, Susana (Coord.) (2015). *Neoliberalismo y gobiernos de la vida. Diagrama global y sus configuraciones en la Argentina y América Latina*. Buenos Aires, Biblos.

- Murillo, Susana. Biopolítica y procesos de subjetivación en la cultura neoliberal.

Tambutti, Susana (2021). De luciérnagas, cigarras y hormigas. Prácticas de resistencia de la danza en Argentina, *F-ILIA*, 5(3), 187-215

Material audiovisual complementario

Selección de obras y fragmentos de obras para introducir y/o ejemplificar los conceptos trabajados en clases teóricas y clases de trabajos prácticos.

Unidad 2

Bibliografía obligatoria

Dubatti, Jorge (2012). *Introducción a los estudios teatrales. Propedéutica*. Buenos Aires, Atuel.

- Espesor del acontecimiento poético: teoría del cuerpo poético

Levin, David (1973). El formalismo de Balanchine, (Trad. S. Tambutti) en Copeland, R. y M. Cohen (Eds.) (1983) *What is dance? Readings In Theory And Criticism*. New York, Oxford University Press.

Noverre, Jean Georges (1944). *Cartas sobre la Danza y sobre los Ballets*. Centurión, Buenos Aires.

Nye, Edward (2011). *Mimo, Música y Drama en el Escenario del Siglo XVIII - El Ballet d'Action*. UK, Cambridge University Press. (Traducción de la cátedra)

- Introducción
- Capítulo I

Papa, Laura. Danza y significación. Consideraciones en relación al movimiento de danza como una entidad signíca específica. En AA.VV (2006). *Actas del Primer Congreso de Artes del Movimiento*. Buenos Aires, Departamento de Artes del Movimiento, UNA.

Ficha de cátedra

Material audiovisual obligatorio

Adam, Adolph (1841). *Giselle*. (fragmentos)

Balanchine, Georges (1957). *Agon*.

Bel, Jérôme (2001). *The Show Must Go On*. (fragmentos)
Fokine, Michel (1911). *Petrouschka*.
Gandini, Fabián (2010). *Pieza para pequeño efecto*.
Graham, Martha (1930). *Lamentation*
Kylia, Jiri (1989). *Falling angels*
La Ribot (1991). *Socorro! Gloria!*
Naharin, Ohad (2000). *Deca Dance*.
Petipa, Marius e Ivanov, Lev (1877). *El lago de los cisnes*. (fragmentos)

Bibliografía complementaria

- Buitrago, Ana (2009). *Arquitecturas de la mirada*. España, Universidad de Alcalá.
- Greiner, Christine. La visibilidad de la presencia del cuerpo como estrategia política.
- Copeland, Roger y Marshal Cohen (Eds.) (1983) *What is Dance? Lecturas sobre Teoría y Crítica*. Oxford, Oxford University Press.
- Martin, John. Danza como un medio de comunicación. (Traducción de Susana Tambutti)
- Foster, Susan Leigh (1986). *Reading Dancing: Bodies and Subjects in Contemporary American Dance*. Berkeley, University of California Press.
- Capítulo 2: Leer la coreografía, componer danzas”. (Traducción: S. Tambutti)
- Greenberg, Clement (2006) *La pintura moderna y otros ensayos*. Madrid, Siruela.
- La pintura moderna.
- Díaz Soto, Francisco. Modernismo, Forma, Emoción y Valor artístico: Claves de la teoría de la modernidad artística de Clement Greenberg. *Revista Bajo Palabra*, nºII (2007): 159-166.
- Maletic, Vera (1987). *Body – space – expression: the development of Rudolf Laban’s movement and dance concepts*. Berlin; Nueva York; Amsterdam, Mouton de Gruyter Eds.
- La teoría del esfuerzo (The Effort Theory) (Traducción: Laura Papa)
- Sánchez, José A. y Jaime Conde-Salazar (Eds.) (2003). *Cuerpos sobre blanco*. Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.
- Siegmund, Gerald. El problema de la identidad en la danza contemporánea: del arte de la imitación al arte de la acción”.

Material audiovisual complementario

Duncan, Isadora (1928). *Revolutionary Etude*.
Graham, Martha (1947) *Errante en el laberinto*.

Selección de obras y fragmentos de obras para introducir y/o ejemplificar los conceptos trabajados en clases teóricas y clases de trabajos prácticos.

Unidad 3

Bibliografía obligatoria

- Burt, Ramsay (2006). *Judson Dance Theater. Performative traces*. Londres y Nueva York, Routledge.
- Capítulo 6: Repetición. Brown, Bausch y De Keersmaeker. (Traducción: Laura Papa)

Franko, Mark (ed.) (2017). *The Oxford Handbook of Dance and Reenactment*. Oxford University Press.

- Barba, Fabián. Quito-Bruselas. La geografía cultural de un bailarín.

Garafola, Lynn (2022). *La Nijinska: coreógrafa del modernismo*. Nueva York: Oxford University Press.

- Amazon of the Avant-Garde (Traducción: Laura Papa)

González, Ignacio; Papa, Laura (2023). Poéticas de movimiento. Hacia una propuesta metodológica para el análisis de la danza. Ficha elaborada a partir de la ponencia presentada en el XI Congreso Argentino e Internacional de Teatro Comparado, organizado por la Asociación Argentina de Teatro Comparado (ATEACOMP) y la Facultad de Filosofía y Letras (UBA), Buenos Aires.

Papa, Laura (2017). Enunciación, representación y performance en dos obras de danza contemporánea francesa. Actas del 1er. Congreso Internacional de Artes Revueltas del Arte, UNA. Buenos Aires, Universidad Nacional de las Artes.

Sontag, Susan (2005). *Contra la interpretación*. Buenos Aires, Alfaguara.

- Sobre el estilo.

Ficha de cátedra

Material audiovisual obligatorio

Barba, Fabián (2009). *A Mary Wigman Dance Evening*

Bausch, Pina (1978). *Café Müller*.

Brown, Trisha (1979). *Accumulation with Talking plus Watermotor*.

De Keersmaeker, Anne Teresa (1983/1995). *Rosas danst Rosas*.

Figueiras, Laura y Carla Rímola (2013). *Acto blanco*.

Kalauz, Laura (2009). *Título*.

Litvak, Gerardo (2005). *Un monstruo y La chúcará*.

Nijinska, Bronislava (1924). *El tren azul*

Bibliografía complementaria

D'hers, Victoria (2018). *Danza: diversidad de paisajes estéticos*. Buenos Aires, Departamento de Artes del Movimiento, UNA.

- Jerez, Cuqui. La repetición: una obsesión, la repetición: una obsesión, la repetición: una obsesión.

Dubatti, Jorge (2012). *Introducción a los estudios teatrales. Propedéutica*. Buenos Aires, Atuel.

- La Poética teatral: dinámica de la *poiesis* en el acontecimiento teatral.
- Poética Comparada: micropoéticas, macropoéticas, archipoéticas, poéticas enmarcadas.

Filinich, M. (2001). *Para una semiótica de la descripción*. México, Universidad Autónoma de Puebla.

Papa, Laura (2008). Un monstruo y la chúcará, la danza como una poética en los márgenes de un orden. Revista *La puerta*, Año 3 Nro. 3. La Plata, Facultad de Bellas Artes, Universidad Nacional de La Plata.

Stalpaert, C. (2011). Reenacting Modernity- Fabian Barba's *A Mary Wigman Dance Evening* (2009). *Dance Research Journal*, 43(1), 90–95

Steinberg, Oscar (2013). *Semióticas. Las semióticas de los géneros, de los estilos, de la transposición*. Buenos Aires, Eterna cadencia.

- Propositiones sobre el género.

Material audiovisual complementario

Comelli, Eleonora (2014). *Qué azul que es ese mar*.
 Wigman, Mary (1929). *Sommerdants*.
 Nijinska, Bronislava (1923). *Las bodas*.
 Nijinska, Bronislava (1924). *Les biches*.

Unidad 4

Bibliografía obligatoria

Genette, Gérard (1989). *Palimpsestos. La literatura en segundo grado*. Madrid, Taurus.

- Cinco tipos de transtextualidad; entre ellos, la hipertextualidad.
- IV. ¿Cuándo nace la parodia?
- V. La parodia como figura

Hutcheon, Linda. (abril 1981). Ironía, sátira, parodia. Una aproximación pragmática. En *Poétique*, N° 48 (Traducción del francés Alba María Paz Soldán)

Szuchmacher, Rubén (Selec. y notas) (2002). *Archivo Itelman*. Buenos Aires, EUDEBA.

- Itelman, Ana. Las conferencias de Bard College.

Traversa, Oscar. Carmen: la de las transposiciones. *La piel de la obra*, Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, 1995.

Ficha de cátedra

Material audiovisual obligatorio

Aráiz, Oscar y Renata Schussheim (1997). *Boquitas pintadas*.

Bel, Jérôme (2004). *Véronique Doisneau*.

Chaignaud, François y Hainaux, Aymeric (2022). *Mirlitons*

Decouflé, Philippe (1994). *Le petit bal perdu*. (cortometraje)

Fokine, Mijail (1911). *El espectro de la rosa*.

Graham, Martha (1947). *Night Journey*.

Itelman, Ana (1985). *El Capote*.

Jooss, Kurt (1932). *La mesa verde*.

Kilian, Jiri (1981). *Symphony in D*.

Le Roy, Xavier (1999). *Product of circumstances*.

Les Luthiers (2008). *Lutherapia*. “Aria agraria (Tarareo conceptual)”.

Montequín, Diana y Mariana Estévez (2010). *Encendidos por los fósforos*. Aula 20. Grupo de danza de la Facultad de Artes, UNLP.

Morris, Mark / Chaikovsky (1992). *Cascanueces*.

Petipa, Marius / Chaikovsky (1892). *Cascanueces*.

Robbins, Jerome (1956). *The Concert* (or, *The Perils of Everybody*).

Smith, Joel and Casebolt, Liz (2013 [2010]), *O(h)*

Bibliografía complementaria

Bermúdez, Nicolás (2008). Aproximaciones al fenómeno de la transposición semiótica: lenguajes, dispositivos y géneros. *Estudios Semióticos*, número cuatro.

Caddy, D. (2012). "Nijinsky's Faune revisited", *The Ballets Russes and Beyond. Music and Dance in Belle-Époque Paris*. UK: Cambridge University Press, 67-114.

Gogol, Nikolai (2000, 1842). *El Capote*. Madrid, MJ Ediciones.

Harris, Andrea (2008). Parodia en zapatillas de punta: Josephine Baker, ballet y la política de la estética, 1925-35, *Discourses in Dance*, 4(2), 73-96 (Traducción de la cátedra)

Järvinen, H. (2009), Dancing without Space – On Nijinsky's 'L'Après-midi d'un Faune (1912)', en *Dance Research*, vol.27, n°1, pp. 28-64.

Puig, Manuel (2000, 1969). *Boquitas pintadas*. Buenos Aires, Planeta.

Steimberg, Oscar (1998). Bajtin, Jolles, Jakobson y la transposición de los géneros", en "El pasaje a los medios de los géneros populares, *Semiótica de los medios masivos*. Buenos Aires, Atuel.

Material audiovisual complementario

Bausch, Pina (1977). *Barbe Bleue*.

Bel, Jérôme (1998). *Le dernier spectacle*.

Bizet, Georges (1875). *Carmen*. Metropolitan Opera, Richard Eyre (2009). Aria: "L'amour est un oiseau rebelle" (Acto I)

Cranko, John (1965). *Onegin*.

De Keersmaecker, Anne Theresa (1990). *Achterland*.

Ellington, Duke y Billy Straihorn / Chaikovsky (1960). *Suite del Cascanueces*

Gorostiza, Josefina y Jimena Pérez Salerno (2013). *Doppelgänger, el que camina al lado*.

Groening, Matt (2005). *Los Simpsons*. Capítulo: "Historias de Navidad de los Simpsons". Temporada 17

Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota (1985). Barba Azul vs el amor letal. Album: *Gulp!* - N°: 01.

Pet Shop Boys (2009). *All Over the Worl* (incluye la *Suite del Cascanueces*)

Petit, Roland / Bizet, Georges (1949). *Carmen*. Alessandra Ferri / Laurent Hilaire

Saura, Carlos (1983). *Carmen*. Cristina Hoyos / Antonio Gades

Torre Nilson, Leopoldo (1974). *Boquitas pintadas*.

Unidad 5

Bibliografía obligatoria

de Naverán, Isabel (Ed.) (2010). *Hacer historia. Reflexiones desde la práctica de la danza*. España, Centro Coreográfico Galego.

- De Naverán, Isabel. *Hacer historia*. Introducción.
- Pérez, Victoria. *Replantear la historia de la danza desde el cuerpo*.

de Naverán, Isabel y Amparo Écija (eds.), *Lecturas sobre danza y coreografía*. Madrid, Arte.

- Lepecki, André (2013). *El cuerpo como archivo: el deseo de recreación y las supervivencias de las danzas*.

Lepecki, André (2006). *Agotar la danza. Performance y política del movimiento*. Alcalá,

Universidad de Alcalá.

- La danza melancólica de lo espectral poscolonial: Vera Mantero invoca a Josephine Baker
- Conclusión. Agotar la danza, terminar con el punto de fuga

Papa, Laura (2016). “La construcción de la memoria en dos obras de danza contemporánea argentina: *Rastros y Miles de pieles*” Encuentro platense de investigadores sobre cuerpo en las artes escénicas y performáticas. ECART. Facultad de Humanidades, UNLP.

Taylor, Diana y Marcela Fuentes (edits.) (2011). *Estudios avanzados de performance*. Fondo de Cultura Económica.

- Phelan, Peggy. Ontología del performance: representación sin reproducción.
- Schneider, Rebecca. El performance permanece

Taylor, Diana (2012). *Performance*. Buenos Aires: Asunto impreso Ediciones.

- El archivo y el repertorio

Material audiovisual obligatorio

Berdichevsky, Carla (2004). *Miles de pieles*.

Cervera, Alejandro (1983). *Dirección obligatoria*.

Cora, Caterina; Kauer, Sofía y Licera Vidal, Nicolás (2017). *Danza actual, danza en el Di Tella*.

Figueiras, Laura y Carla Rímola (2015). *El laberinto de la historia*. Compañía de danza de la UNA.

Kauer, Sofía y Nicolás Licera Vidal (2019). *Graciela Martínez, cosas, cisnes*.

Montequín, Diana y Mariana Estévez (2006). *Siempre*. Aula 20.

Romero, Gabriela (2004). *Rastros - Parque de La Memoria*. (Compacto) Compañía de La Paternal “Intervención artística colectiva” en el marco del ciclo Abrir Danza Abierta, realizado en el Centro Cultural Kirchner, 2023.

Richard Move como Martha Graham. Entrevista con Mathew Bourne. BBC Television.

Bibliografía complementaria

Foucault, Michel (2009). *La arqueología del saber*. España, Siglo XXI.

- “Introducción”.

Le Goff, Jacques (1991) *El orden de la memoria*. Buenos Aires, Paidós.

- “Documento/Monumento”

Papa, Laura (2015). La danza como ensayo. *Sobreescrituras*. Diálogos entre críticas, teorías, memorias y experiencias de las artes. Nro. 1, p.46 a 52. Buenos Aires, Área Transdepartamental de Crítica de artes, UNA.

Material audiovisual complementario

El laberinto de la historia de Laura Figueiras y Carla Rímola en la Bienal arte joven. Programa del Canal de la Ciudad.

Mantero, Vera (1994). *uma misteriosa Coisa, disse e. e. cummings*

Unidad 6

Bibliografía obligatoria

Burrows, J. & Ritsema, J. (2003). *Weak Dance Strong Questions*. (Danza débil, preguntas fuertes). *Performance Research*, 8(2), 28–33. (Traducción: Laura Papa)

Burt, Ramsay (2006). *Judson Dance Theater. Performative traces*. Londres y Nueva York, Routledge. (Traducción: L. Papa)

- Capítulo 1. “Introducción. Cruces transatlánticos”.
- Capítulo 8. “La tradición del Judson en el comienzo de un nuevo siglo”.

Fischer Lichte, Erika (2011). *Estética de lo performativo*. Madrid, Abada Editores.

Fuentes, Marcela (2020). *Activismos tecnopolíticos*. Buenos Aires, Eterna Cadencia.

- Actualizar la protesta y el activismo: constelaciones de performances hemisféricas.

Lepecki, André (2006). *Agotar la danza. Performance y política del movimiento*. Alcalá, Universidad de Alcalá.

- Capítulo 2. Masculinidad, solipsismo, coreografía. Bruce Nauman, Juan Domínguez, Xavier Le Roy.

Pérez Royo, Victoria y Agulló, Diego (Eds.) (2016). *Componer el plural. Escena, cuerpo, política*. Barcelona, Ediciones Polígrafa.

- Foster, Susan. Coreografía de la protesta.

Sánchez, José A. y Jaime Conde-Salazar (Eds.) (2003). *Cuerpos sobre blanco*. Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.

- Le Roy, Xavier. Auto-entrevista.

Material audiovisual obligatorio

Acuña, Luciana (2024). *Bailarinas incendiadas*.

Burrows, Jonathan y Jan Ritsema (2001). *Weak Dance Strong Questions*.

Corti, Julieta; de Vega, Carolina; Loguercio, Milena y Salvare, Margarita (2019). *Atisbo de una sonrisa inmersa*.

De Abreu, Luiz (2004). *O samba do crioulo doido*.

De Keersmaeker, Anne Theresa (1981). *Phase*.

DV8 Physical Theatre (2004). *The cost of living*. Dir: Lloyd Newson.

Kalauz, Laura y Martin Schick (2011). *CMMN SNS PRJCT*.

Le Roy, Xavier (1998). *Self unfinished*.

Levi, Marcela (2007). *In Organic*.

Morris, Robert (1964). *Site*.

Otero, Marina (2014). *Recordar 30 años para vivir 65 minutos*.

Schwartz, Wagner (1914). *Transobjeto*.

Wurtzel, Daniel (2011). *Pas de deux*.

Bibliografía complementaria

Bellisco, Manuel; Cifuentes, María José y Amparo Écija (Eds.) (2010). *Repensar la dramaturgia. Errancia y transformación*. España, Centro Párraga.

- Sánchez, José. “Dramaturgia en el campo expandido”.

de Naverán, Isabel y Amparo Écija (eds.) (2015) *Lecturas sobre danza y coreografía*. Madrid, Arte.

- Laermans, Rudi. “Danza en general o coreografiando el público, creando ensamblajes”.

Duna, Silvina (2019). La autobiografía en el arte contemporáneo: el caso de la danza porteña. *AURA*, Revista de Historia y Teoría del Arte, N° 10, Diciembre, Pp.93-105.

Ferrando, Bartolomé (2012) *Arte y cotidianidad hacia la transformación de la vida en el arte*. Madrid, Ardora.

Masotta, Oscar (2018) *Después del pop: nosotros desmaterializamos*. (Edición digital) Barcelona, Quaderns portàtils.

Papa, Laura (2007). Poéticas del no poder. *Revista DCO. Danza, cuerpo, obsesión*. Nro. 7 Febrero-abril. Edición binacional México-Argentina.

Szperling, Silvina y Susana Temperley (Comp.) (2010) *Terpsícore en ceros y unos*. Ensayos de videodanza. Buenos Aires, Guadalquivir.

- Santana, Ivani. “Intersemiosis de la danza y las artes visuales en movimiento”.

Material audiovisual complementario

Abramovic, Marina y Ulay (1977) *Imponderabilia*

Bel, Jérôme (1997) *Shirtology*

Childs, Lucinda (1979) *Dance*

Forti, Simone (1961) *Five constructions and some other things*.

La Ribot (1993) *13 Piezas distinguidas*.

Mercado, Edgardo (2004) *Tierra de Mandelbrot*.

Bibliografía general

Bajtín, Mijail (1982). “El problema de los géneros discursivos”, en *Estética de la creación verbal*, Buenos Aires, Siglo XXI.

Banes, Sally (1987). *Terpsichore in Sneakers: Post-Modern Dance*. (*Terpsícore en zapatillas: danza postmoderna*). Connecticut, Wesleyan University Press.

Barthes, Roland (1997). *S/Z*. Buenos Aires, Siglo XXI.

Barthes, Roland (1983). “Retórica de la imagen”, en *Lo obvio y lo obtuso*. Bs. As., Paidós comunicación.

Bellisco, Manuel; Cifuentes, María José y Amparo Écija (Eds.) (2010) *Repensar la dramaturgia. Errancia y transformación*. España, Centro Párraga.

Benjamin, Walter (1973 [1936]). “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”. *Discursos interrumpidos I*. Madrid, Taurus. Traducción de Jesús Aguirre.

Bentivoglio, Leonetta (1985). *La Danza Contemporánea*. Milán, Longanesi.

Buitrago, Ana (2009). *Arquitecturas de la mirada*. España, Universidad de Alcalá.

- Burrows, Jonathan (2010). *A Choreographer's Handbook*. Londres y Nueva York, Routledge.
- Burt, Ramsay (2006). *Judson Dance Theater. Performative traces*. Londres y Nueva York, Routledge.
- Burt, Ramsay (2004). "Genealogy and Dance History: Foucault, Rainer, Bausch, and de Keersmaeker" ("Genealogía e Historia de la danza: Foucault, Rainer, Bausch y de Keersmaeker". Traducción: Laura Papa). En Lepecki, A. (Ed.) *Of the Presence of the Body. Essays on dance and Performance Theory*. Estados Unidos, Wesleyan University Press.
- Buttler, Judith y Athena Athanasiou. (2017). *Desposesión: lo performativa en lo político*. Buenos Aires, Eterna cadencia.
- Cifuentes, María José (2008). Acercamientos y propuestas metodológicas para el estudio histórico y teórico de la danza. En *Aisthesis*, N° 43. Instituto de Estética -Pontificia Universidad Católica de Chile.
- Danto, Arthur (2008). *El abuso de la belleza. La estética y el concepto de arte*. Buenos Aires, Paidós.
- Danto, Arthur (1999). *Después del fin del Arte*. Barcelona, Paidós.
- De Naverán Urrutia, Isabel y Ecija, Amparo (Eds) (2013). *Lecturas sobre danza y coreografía*. Madrid, Artes.
- De Naverán, Isabel (Ed.) (2010). *Hacer historia. Reflexiones desde la práctica de la danza*. España: Centro Coreográfico Galego.
- Desmond, Jane (Ed.) (1997). *Meaning in Motion*. Estados Unidos, Duke University Press.
- Dubatti, Jorge (2016). *Teatro-matriz, teatro liminal. Estudios de Filosofía del Teatro y Poética Comparada*. Buenos Aires, Atuel, Colección Textos Básicos.
- Eagleton, Terry (1998). *Una introducción a la teoría literaria*. Bs. As., Fondo de Cultura Económica.
- Ferrando, Bartolomé (2009). *El arte de la performance. Elementos de creación*. Valencia, Ediciones Mahali.
- Enaudeau, Corinne (1999). *La paradoja de la representación*. Buenos Aires, Paidós.
- Engelhardt, M. (2014). "The real Bayadère meets the ballerina on the Western stage". *Victorian Literature and Culture*, 42(03), 509–534.
- Foster, Susan Leigh (Ed.) (1995). *Choreographing History*. Estados Unidos, Indiana University Press.
- Foster, Susan Leigh (2013). "Coreografiar la historia". En De Naverán Urrutia, Isabel y Ecija, Amparo (Eds). *Lecturas sobre danza y coreografía*. Madrid, Artea.
- Foster, Susan Leigh (1998). *Choreography and Narrative: Ballet's Staging of Story and Desire*. Indiana, USA, Indiana University Press.
- Foster, Susan Leigh. (1986). *Reading Dancing: Bodies and Subjects in Contemporary American Dance*. Berkeley, University of California Press.

- Franko, Mark (ed.) (2017). *The Oxford Handbook of Dance and Reenactment*. Oxford University Press.
- Franko, Mark (1995). *Dancing modernism / Performing politics*. Estados Unidos, Indiana University Press.
- Franko, Mark (1989). Repeatability, Reconstruction and Beyond. *Theatre Journal* 41 (1).
- Fratini Serafide, Roberto (2009). “Sueños de artista. El paradigma iconográfico de la bailarina romántica en las litografías del siglo XX”, *Estudis escènics*, (35), pp. 357-391.
- Hamond, Philippe (1991). *Introducción al análisis de lo descriptivo*. Buenos Aires, Edicial.
- Genette, Gérard (1997). “El estado conceptual” en *La obra de arte. Inmanencia y trascendencia*. Barcelona, Lumen.
- Genette, Gérard (1989). *Palimpsestos. La literatura en segundo grado*. Madrid, Taurus.
- Halbwachs, Maurice (2004). *La memoria colectiva*. Zaragoza, Prensas universitarias de Zaragoza.
- Hewitt, Andrew (2005). “Introducción. Coreografía social y la estética del continuum”. En Hewitt, Andrew (2005). *Social Choreography*. Londres, Duke University Press. (Traducción: Laura Papa)
- Hutcheon, Linda. (2000). *A Theory of Parody. The Teachings of Twentieth-Century Art Forms*, Chicago, University of Illinois Press.
- Humphrey, Doris. (1960). *El arte de crear danzas*. Buenos Aires, Eudeba.
- Huysen, Andreas (2006). Después de la gran división. Adriana Hidalgo editora. Buenos Aires.
- Islas, Hilda (1995). *Tecnologías corporales. Danza, cuerpo e historia*. Serie Investigación y Documentación de las Artes. México DF, Instituto Nacional de Bellas Artes.
- Kaprow, Alan (1958). “On the Legacy of Jackson Pollock”. *Art News*, octubre de 1958.
- Kaprow, Alan. Entrevista. *Journal of Contemporary Art*. Nueva York. Consultado el 20/8/20. Disponible en: <http://www.jca-online.com/kaprow.html>
- Katz, Helena (2005). *Um, dois, três. Dança é o pensamento do corpo*. Belo Horizonte, Fid.
- Kristeva, Julia (1967). “Bajtín, la palabra, el diálogo y la novela”. En Navarro, D. (ed.) (1997) *Intertextualité. Francia en el origen de un término y el desarrollo de un concepto*. La Habana, UNEAC.
- Lábatte, Beatriz (2006). *Teatro-Danza: Los pensamientos y las prácticas*, Cuadernos de Picadero, Buenos Aires, Instituto Nacional del Teatro.
- Le Goff, J. (1991). *El orden de la memoria. El tiempo como imaginario*. Barcelona, Paidós.
- Lehmann, Hans Thies (2010). El Teatro posdramático: una introducción. *Telón de fondo*, Nro. 12, diciembre.
- Lepecki, André (Ed.) (2004). *Of the Presence of the Body: Essays on Dance and Performance Theory*, USA Wesleyan University Press.

- Lepecki, André (2008). *Agotar la danza. Performance y política del movimiento*. Alcalá, Universidad de Alcalá.
- Lepecki, André (2010). “No estamos listos para el dramaturgo” en Bellisco, M. y M. Cifuentes (Eds.) (2010) *Repensar la dramaturgia. Errancia y transformación*. España, Centro Párraga.
- Lepecki, André (2016). *Singularities. Dance in the age of performance*. Londres y Nueva York, Routledge.
- Copeland, Roger y Marshal Cohen (Eds.) (1983). *What is dance? Readings In Theory And Criticism*. New York, Oxford University Press.
- Marchán Fiz, Simón (comp.) (2006). *Real/virtual en la estética y la teoría de las artes*. Barcelona, Paidós.
- Metz, Christian (1991). *L'énonciation impersonnelle, ou le site du film*. Paris, Meridiens Klincksieck.
- Mignolo, Walter (2015). *Habitar la frontera. Sentir y pensar la descolonialidad (Antología, 1999-2014)*. Barcelona, CIDOB, UACJ.
- Mignolo, Walter (2016). El pensamiento des-colonial, desprendimiento y apertura: un manifiesto. *Revista Telar*, (6), 7-38.
- Papa, Laura (2007). Poéticas del no poder. *Revista DCO. Danza, cuerpo, obsesión*. Nro. 7 Febrero-abril. Edición binacional México-Argentina.
- Papa, Laura (2014). Paratexto y actividad espectral en *Low Pieces*, de Xavier le Roy. *Telón de fondo*. Revista de Teoría y Crítica Teatral. Nro. 20, año X, diciembre, p.174-183. Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras (UBA).
- Papa, Laura (2018). “Memoria, olvido y archivos en colisión. Danza y política en la Alemania de Hitler”. En D’Hers, Victoria (Comp.) *Danza: diversidad de paisajes estéticos*. VII Jornadas de Investigación en Danza 2013. Buenos Aires, Departamento de Artes del Movimiento, UNA. Páginas: 150 a 170.
- Papa, Laura (2019). Cuerpo territorio de poéticas. Algunas reflexiones acerca del cuerpo en la enseñanza de la danza. *Foro de Educación musical, artes y pedagogía*. Vol 4, número 6, p.75-88.
- Pavis, Patrice (2000). *El análisis de los espectáculos. Teatro, mimo, danza, cine*. Barcelona, Paidós.
- Pavis, Patrice (2016) *Diccionario de la performance y del teatro contemporáneo*. México, Paso de gato.
- Perea, María Cecilia (2014). *Performance y espacio público*. Comodoro Rivadavia, Vela al viento Ediciones Patagónicas.
- Pérez Carreño, Francisca (2003). *Arte minimal objeto y sentido*. Madrid, Visor.
- Pérez Carreño, Francisca “El Formalismo y el desarrollo de la historia del arte” En Bozal, Valeriano (1999). *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas*. Volumen II. Madrid, La balsa de la medusa.
- Pinta, María Fernanda (2013). *Teatro expandido en el Di Tella. La escena experimental argentina de los años 60*. Buenos Aires, Biblos.
- Quintero Rivera, Ángel (2020). “Los modales y el cuerpo. Clase, raza y género en la etiqueta de baile

(2004)". En *La danza de la insurrección. Para una sociología de la música latinoamericana*. Buenos Aires, CLACSO.

Rainer, Yvonne (1966). "Un quasi inventario de algunas tendencias minimalistas en la cuantitativa actividad de la danza minimalista en medio del exceso, o un análisis del Trío A". (Traducción: S. Tambutti). En Copeland, R. y M. Cohen (Ed.) (1986). *¿Qué es la danza? Lecturas en teoría y crítica. (What is Dance? Readings In Theory And Criticism)*. Nueva York, Oxford University Press.

Rancière, Jacques (2011). *El espectador emancipado*. Buenos Aires, Manantial.

Sagaseta, Julia (2009). La escena conceptual. *Territorio teatral*, nro. 4, julio 2009. Buenos Aires, UNA.

Sánchez, José A. (2009). Investigación y experiencia. Metodologías de la investigación creativa en artes escénicas. *Estudis escènics: quaderns de l'Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona*, N°. 35, págs. 327-335.

Sánchez, José A. (2007). *El teatro en el campo expandido*. Barcelona, MACBA.

Sánchez, José A. y Jaime Conde-Salazar (Eds.) (2003). *Cuerpos sobre blanco*. Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Schechner, Richard (2000). *Performance. Teoría y prácticas interculturales*. Buenos Aires, Libros del Rojas, Universidad de Buenos Aires.

Schlemmer, Oscar (1915). "Hombre y figura artificial" en Cirlot, Lourdes (Ed.) (1993). *Primeras Vanguardias artísticas. Textos y documentos*. Barcelona, Ed. Labor.

Servos, Norbert (2018). *Pina Bausch. Danza-teatro*. Madrid, Ediciones Cumbres.

Shklovski, Viktor (1917). "El arte como artificio" en Todorov, Tzvetan (Ed.) (1991). *Teoría de la literatura de los formalistas rusos*. México, Siglo XXI Editores.

Soto, María Araceli (2012) El abordaje de los fenómenos artísticos. La escena enunciativa. Material teórico del Seminario de Maestría "Semiótica de las Artes", Clase 5. Buenos Aires, Área Transdepartamental de Crítica de Artes, UNA.

Speranza, Graciela (2006). *Fuera de campo. Literatura y arte argentinos después de Duchamp*. Barcelona, Anagrama

Steinberg, Oscar (2013). *Semióticas. Las semióticas de los géneros, de los estilos, de la transposición*. Buenos Aires, Eterna cadencia.

Szperling, Silvina y Susana Temperley (Comp.) (2010). *Terpsícore en ceros y unos*. Ensayos de videodanza. Buenos Aires, Guadalquivir.

Szuchmacher, Rubén (Selec. y notas) (2002). *Archivo Itelman*. Buenos Aires, Eudeba.

Taylor, Diana (2012). *Performance*. Buenos Aires, Asunto Impreso.

Taylor, Diana y Marcela Fuentes (edits.) (2011). *Estudios avanzados de performance*. Fondo de Cultura Económica.

Taylor, Diana (1997). *Disappearing acts. Spectacles of Gender and Nationalism in Argentina's "Dirty War"*. Durham y Londres, Duke University Press.

Trastoy, Beatriz (2010). "Cuerpo y autorreferencialidad: re-formulaciones políticas en el teatro argentino actual". En Cornago, Óscar (Coord.) (2010) *Utopías de la proximidad en el contexto de la globalización: La creación escénica en Iberoamérica*. Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, pp. 101-115.

Ubersfeld, Anne (1989). *Semiótica teatral*. España, Universidad de Murcia.

Verón, Eliseo. Para una semiología de las operaciones translingüísticas, *Lenguajes Nro.2*, Buenos Aires, Nueva Visión, 1974.

Verón, Eliseo (1987). *La semiosis social*. Barcelona, Gedisa.

Vezzetti, Hugo (2003). *Pasado y presente. Guerra, dictadura y sociedad en la Argentina*. Buenos Aires, Siglo XXI Editores.

Vivo Dito. Performances de Argentina. Visitado el 22/08/2020. Disponible en: <http://www.vivodito.org.ar/>

White, Hayden. "El valor de la narrativa en la representación de la realidad". En White, Hayden (1992). *El contenido de la forma. Narrativa, discurso y representación histórica*. Barcelona,

e. Organización del dictado de la materia:

La materia se dicta en modalidad presencial atendiendo a lo dispuesto por REDEC-2024-2526-UBA-DCT#FFYL la cual establece pautas complementarias para el dictado de las asignaturas de grado durante el Ciclo Lectivo 2025.

Materia de grado (Bimestrales, Cuatrimestrales y Anuales):
Las materias de grado pueden optar por dictar hasta un treinta por ciento (30%) de sus clases en modalidad virtual. El dictado virtual puede incluir actividades sincrónicas y asincrónicas. El porcentaje de virtualidad adoptado debe ser el mismo para todas las instancias de dictado (clases teóricas, clases prácticas, clases teórico-prácticas, etc.). Además del porcentaje de virtualidad permitida, aquellas materias de grado que tengan más de 350 estudiantes inscriptos/as y no cuenten con una estructura de cátedra que permita desdoblarse las clases teóricas, deberán dictar en forma virtual sincrónica o asincrónica la totalidad de las clases teóricas. En caso de requerir el dictado presencial de la totalidad o una parte de las clases teóricas, estas materias podrán solicitar una excepción, que será analizada por el Departamento correspondiente en articulación con la Secretaría de Asuntos Académicos a fin de garantizar las mejores condiciones para la cursada.

- Carga Horaria:

Materia cuatrimestral: La carga horaria total es de 96 horas (noventa y seis) y comprenden 6 (seis) horas semanales de dictado de clases.

f. Organización de la evaluación:

**Régimen de
PROMOCIÓN DIRECTA (PD)**

Establecido en el Reglamento Académico (Res. (CD) N° 4428/17.

El **régimen de promoción directa** consta de 3 (tres) instancias de evaluación parcial. Las 3 instancias serán calificadas siguiendo los criterios establecidos en los artículos 39° y 40° del Reglamento Académico de la Facultad.

Aprobación de la materia:

La aprobación de la materia podrá realizarse cumplimentando los requisitos de alguna de las siguientes opciones:

Opción A

- Asistir al 80% de cada instancia que constituya la cursada (clases teóricas, clases prácticas, clases teórico-prácticas, etc.)
- Aprobar las 3 instancias de evaluación parcial con un promedio igual o superior a 7 puntos, sin registrar ningún aplazo.

Opción B

- Asistir al 75% de las clases de trabajos prácticos o equivalentes.
- Aprobar las 3 instancias de evaluación parcial (o sus respectivos recuperatorios) con un mínimo de 4 (cuatro) puntos en cada instancia, y obtener un promedio igual o superior a 4 (cuatro) y menor a 7 (siete) puntos entre las tres evaluaciones.
- Rendir un EXAMEN FINAL en el que deberá obtenerse una nota mínima de 4 (cuatro) puntos.

Se dispondrá de **UN (1) RECUPERATORIO** para aquellos/as estudiantes que:

- hayan estado ausentes en una o más instancias de examen parcial;
- hayan desaprobado una instancia de examen parcial.

La desaprobación de más de una instancia de parcial constituye la pérdida de la regularidad y el/la estudiante deberá volver a cursar la materia.

Cumplido el recuperatorio, de no obtener una calificación de aprobado (mínimo de 4 puntos), el/la estudiante deberá volver a inscribirse en la asignatura o rendir examen en calidad de libre. La nota del recuperatorio reemplaza a la nota del parcial original desaprobado o no rendido.

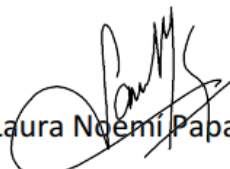
La corrección de las evaluaciones y trabajos prácticos escritos deberá efectuarse y ser puesta a disposición del/la estudiante en un plazo máximo de 3 (tres) semanas a partir de su realización o entrega.

VIGENCIA DE LA REGULARIDAD:

Durante la vigencia de la regularidad de la cursada de una materia, el/la estudiante podrá presentarse a examen final en 3 (tres) mesas examinadoras en 3 (tres) turnos alternativos no necesariamente consecutivos. Si no alcanzara la promoción en ninguna de ellas deberá volver a inscribirse y cursar la asignatura o rendirla en calidad de libre. En la tercera presentación el/la estudiante podrá optar por la prueba escrita u oral.

A los fines de la instancia de EXAMEN FINAL, la vigencia de la regularidad de la materia será de 4 (cuatro) años. Cumplido este plazo el/la estudiante deberá volver a inscribirse para cursar o rendir en condición de libre.

RÉGIMEN TRANSITORIO DE ASISTENCIA, REGULARIDAD Y MODALIDADES DE EVALUACIÓN DE MATERIAS: El cumplimiento de los requisitos de regularidad en los casos de estudiantes que se encuentren cursando bajo el Régimen Transitorio de Asistencia, Regularidad y Modalidades de Evaluación de Materias (RTARMEM) aprobado por Res. (CD) N° 1117/10 quedará sujeto al análisis conjunto entre el Programa de Orientación de la SEUBE, los Departamentos docentes y el equipo docente de la materia.

Laura Noemi Papa

Profesora Adjunta a cargo

Dr. HUGO MANCUSO

Dr. Hugo Mancuso
Director Carrera de Artes

Facultad de Filosofía y Letras