

Programa

Título del curso

Danza y Tecnología para la Producción, la Reflexión y el Análisis.

Equipo docente: Silvina Szperling, Marina Andreotti, Susana Temperley, Susana Szperling, Magdalena Casanova, Mauro Cacciatore, Laura Chertkoff, Mariela Cantú, Lola Vázquez, Nahuel Alonso La Valle.

Dirección/Coordinación: Prof. Silvina Szperling y Dra. Susana Temperley

En la actualidad, la danza en interacción con la tecnología es un área de expresión reconocida por la sociedad debido a la cada vez más prolífica y variada producción de obras, así como a las críticas y otros metadiscursos que la destacan tanto en la escena internacional como en la local.

El curso busca crear un espacio que contribuya a un acercamiento reflexivo y de formación artística, invitando a todxs aquellxs que deseen adquirir conocimiento sobre el universo de la danza-tec, en sus diferentes aristas.

Desarrollo de la propuesta

La danza es quizás el modo de expresión más cercano al hombre. Incluso remontándonos al origen de nuestra especie se aprecia a la danza como parte integral de la cultura. Por otra parte, también la tecnología cumple un rol crucial en las transformaciones culturales que afectan todos los ámbitos de la vida.

Prestando especial atención a la videodanza en su gestación como lenguaje híbrido, el curso invita a conocer el universo de la danza en interacción con la tecnología atendiendo a los avances culturales, científicos y tecnológicos involucrados en su gestación y permanente transformación.

La propuesta está orientada todas aquellas personas que deseen desarrollar obras y prácticas de producción creativa, así como a quienes deseen obtener un conocimiento desde el punto de vista teórico y crítico acerca del modo en que la danza en vínculo estrecho con la tecnología ha gestado sus propias formas y lenguajes y parece reclamar para sí conceptos y métodos de acercamiento propios.

Se proponen encuentros, a cargo de artistas y teóricxs especialistas en diferentes áreas de la Danza-Tec, centrados en proporcionar una variedad de

herramientas tanto para la creación de obra artística como para la observación y el análisis coreográfico, permitiendo la formación del/la participante desde el punto de vista teórico y práctico. En este sentido, el equipo docente estará compuesto por integrantes del Proyecto PIACyT “Danza-tec: escrituras e inscripciones del cuerpo tecnológico en múltiples soportes y escenas” (34/0580), lo que permite que cada clase sea planificada por uno/a de los/ las dictantes según su propia área de especialización en el marco del universo de la danza en interacción con la tecnología.

Objetivos

- Realizar una aproximación al conocimiento de la amplitud de áreas de especialización (tanto en producción como en reflexión teórica), que componen al universo de la danza en interacción con la tecnología.
- Aportar a la formación tanto en la producción de obras como de textos teóricos y críticas en el marco de la danza en interacción con la tecnología en sus diferentes modalidades.
- Desarrollar un espacio para la reflexión y discusión en torno las especificidades de la interacción Danza-Tecnología.

Perfil del/la participante

Estudiantes y graduados en artes, artistas y comunidad en general. Nivel de conocimiento sobre el tema: básico a intermedio.

Organización prevista

Se proponen 2 módulos de 4 encuentros (1 por semana) de 3 hs cada uno.

Se realizan en modalidad sincrónica virtual.

Contenido por clase

MÓDULO 1

1° Encuentro (3h)

Videodanza, principios y práctica experimental, por Silvina Szperling y Marina Andreotti (3h) (Teórico-Práctico)

En las últimas décadas la hibridación e interpenetración de las artes escénicas con las artes audiovisuales se ha intensificado y profundizado, generando un intercambio muy fructífero que ha dado pie a creaciones artísticas multi-plataformas, muchas de las cuales resultan en un permanente reciclamiento de conceptos y prácticas, tanto conceptuales como estéticas. En los recientes tiempos de confinamiento, los circuitos de exhibición y creación de obra se han mediatizado hasta un punto extremo y se han generalizado este tipo de prácticas, tanto individuales como colaborativas.

Los asistentes reflexionarán a partir de la observación de estilos y escuelas diversas y luego, a partir de elementos básicos de composición de cuadro y puesta en escena, poner manos y ojos a la obra en forma colaborativa. Una etapa de sensibilización perceptual, dará paso a una construcción colectiva en pequeños grupos donde tendrá preeminencia la tríada cámara-cuerpo-localización.

2° Encuentro (3h)

Entre el cuerpo y la imagen, algunos recursos compositivos propios de la videodanza por Lic. Nahuel Alonso La Valle (Práctico)

Este encuentro pretende revisar las posibilidades compositivas propias de la videodanza, partiendo de la potencialidad que supone la relación entre tres momentos: el de coreografiar un cuerpo vivo, su digitalización o desmaterialización en imagen, y la posterior edición de la misma. Para esto nos serviremos principalmente del concepto “coreo-editar”, término acuñado por la videoartista argentina Alejandra Ceriani, y de ejemplos de obras que utilizan distintos recursos, no como una lista acabada de técnicas, sino como disparador de nuevas investigaciones.

De modo tal que indagaremos en ejemplos y posibilidades compositivas entre la edición y la coreografía tales como: reverse, time lapse, elección y recorte de plano, stop motion, etc.

3° Encuentro (3h)

Nuevos soportes de la crítica. El audiovisual como discurso crítico de la danza (Teórico-Práctico). Por Mag. Magdalena Casanova, Silvina Szperling

Presentación del universo de la crítica periodística de danza argentina. Elementos de la crítica: descriptivos y de análisis. Empatía kinestésica del observador con el cuerpo danzante. El crítico primero como público, luego como “traductor”/mediador. La crítica como experiencia: el cuerpo del crítico. Problematización de las diferentes teorizaciones en función de una perspectiva semiótica: abordaje enunciativo de la crítica, circulación mediática de la crítica de danza, crítica como mediatización de una experiencia.

Diferencias y posibilidades de los dispositivos críticos y de divulgación según su soporte: texto escrito, puesta en página, imagen fija, imagen en movimiento. Video-críticas: la elaboración de un texto híbrido en el cual interactúan recursos audio-visuales y escriturales, en referencia a y con intervención de la experiencia kinética y corpórea propia de la danza. Presentación de la crítica audiovisual como parte de la circulación de sentido de la crítica como género discursivo.

4° Encuentro (3hs)

Introducción a la crítica experimental – animación (Práctico) Por Lic. Lola Vázquez

- Se tratará de un encuentro-taller que constará de los siguientes pasos:
- Presentación de compañerxs visualización de videodanzas, videocríticas y explicación del uso de programas y herramientas para trabajar en el formato experimental de videocrítica.
- Elaboración de borrador de ideas para realizar una crítica experimental. Inicio de selección de videodanzas sobre las que trabajar.
- Presentación de técnicas de animación stop motion para la videocrítica (P)
- Trabajo con recortes y realización de pequeños videos animados para

la vídeocrítica.

- Y para finalizar, se aportarán técnicas para aprender a usar Stop Motionstudio en el celular.

MÓDULO 2

1º Encuentro (3h)

PARTE 1:

Investigar en Danza: la construcción de archivos desde los repertorios.

Por Lic. Laura Chertkoff (Teórico)

La propuesta consistirá en aportar herramientas cualitativas para la realización de investigaciones que busquen reconstruir archivos de danza. Este encuentro estará centrado en los contenidos procedimentales, la reflexión sobre las propias prácticas como investigadorxs y sobre el aporte que podemos hacer a la memoria colectiva.

Prestaremos especial atención a aspectos tales como: la materialidad de la danza, los elementos tangibles e intangibles y la consiguiente pregunta sobre ¿Por qué la danza no debe ser considerada un arte efímero?; documentación de obra; archivo y repertorio; herramientas metodológicas cualitativas para la construcción de archivos de danza.

PARTE 2:

Preservación de archivos audiovisuales y su rol en la investigación en danza. El caso VideoDanzaBA-ARCA. Mag. Mariela Cantú

ARCA Video es un archivo de video experimental argentino cuyo objetivo principal es facilitar el acceso público, remoto y gratuito de obras e información vinculada a través de su sitio web. Cuenta además con un espacio físico en la ciudad de La Plata que contiene un Archivo y un Laboratorio donde se conservan fondos de artistas que contienen cintas de video en diversos formatos (U-MATIC, Betacam, VHS, Hi8, MiniDV, etc), discos ópticos (CDs y DVDs), cintas de audio y documentación en papel, almacenados en un espacio especialmente acondicionado, con control de temperatura y humedad. A fines de 2021 ARCA recibe el archivo del Festival VideoDanzaBA para que este pueda ser intervenido e intermediado por otras miradas y que pueda estar a disposición de todo público.

2º Encuentro:

PARTE 1:

Narratividad en la videodanza. Un acercamiento a la observación de obras por Susana Temperley (Teórico)

La pregunta que subyace a este encuentro consiste en: el cuerpo, concebido como “prueba” fehaciente de existencia en un tiempo y espacio determinados, ¿puede dar lugar al engaño? En otras palabras, nos preguntaremos si es efectivamente cierta la famosa afirmación “El cuerpo no puede mentir”.

De este modo, nos ocuparemos de problematizar desde distintos casos de danza en interacción con la tecnología la capacidad -o no- del cuerpo para engañar al espectador: una muestra fotográfica, una obra escénica (*Condición Fractal* de Mauro Cacciatore) y proyecciones de videodanza (*La Siesta de un Fauno* con fotografía de Adolf Mayer, *Chámame* de Silvina y Susana Szperling y *Hi Jinx* de Billy Cowie y Liz Aggiss), entre otras.

Así también, a partir de la observación de este corpus de obras, el encuentro presentará una serie de herramientas metodológicas -provenientes de la semiótica- eficaces para el análisis de casos de danza en interacción con tecnología.

PARTE 2:

Diversos escenarios y poéticas en puestas de danza tec. Por Susana Szperling

Atravesaremos una revisión de instalaciones y obras para escenarios convencionales y no convencionales. Observaremos diferentes superficies de proyección audiovisual. Análisis de la Traspolación de un texto y danza teatral al lenguaje cinematográfico. Convivencia escénica de diversos lenguajes y sus maneras de generar sentido, de narrar. Intervenciones y afectaciones mutuas entre cuerpos digitales y cuerpos presenciales en escena.

Videos de Ivan Haidar, Margarita Bali, Susana Szperling, Edgardo Mercado, Liliana Tasso-Fabián Kesler, Lucía Giannoni, Silvina Szperling.

3º Encuentro: clínica de obra parte 1 (3hs) por Silvina Szperling, Susana Szperling, Mauro Cacciatore

En los 2 encuentros de clínica de obra se tomarán propuestas y/o proyectos artísticos en danza-tec de lxs participantes del curso, como punto de partida para que lxs 3 tutores de las clínicas aporten recursos para su desarrollo. Las propuestas pueden estar en diversos estadios de desarrollo (inicial, intermedio, casi final) y desenvolverse en diversos formatos dentro el ámbito de la danza-tec: videodanza, instalaciones, propuestas escénicas con tecnología, etc.

Se solicita presentar las propuestas a desarrollar (10 líneas máximo) durante las primeras 2 semanas del Módulo 2, a fin de preparar las devoluciones de lxs tutores.

Las devoluciones y diálogos serán grupales. Lxs participantes que no presenten propuestas artísticas, son bienvenidxs a participar de los diálogos.

4º Encuentro: clínica de obra parte 2 (3hs) por Silvina Szperling, Susana Szperling, Mauro Cacciatore

En este último encuentro de clínica, se conversará sobre los avances que lxs participantes hayan podido desarrollar desde el encuentro anterior.

Luego se abrirá una ronda de diálogo sobre el curso en general, a modo de evaluación grupal.

Bibliografía

Banes, Sally. (1994). *Writing Dancing in the Age of Postmodernism*. New England, USA: Wesleyan University Press.

Becker, H. (2010). *Trucos del oficio. Cómo conducir su investigación en ciencias sociales*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.

Casanova, Magdalena. (2019). *La danza contemporánea y su escritura crítica. La escena mediática porteña: el papel y la pantalla*. (Tesis de Maestría en Crítica y difusión de las Artes. UNA)

----- (2019). *La danza contemporánea y su escritura crítica. La escena mediática porteña: el papel y la pantalla*. (Tesis de Maestría en Crítica y Difusión de las Artes. UNA)

----- (2022). Carta IX. *Del cuerpo en la crítica de danza en aislamiento: los dispositivos audiovisuales y el tránsito hacia una corporalización crítica*. LOÏE. Revista de danza, performance y nuevos

medios. <https://loie.com.ar/loie-11/cartas-desde-mi-ventana/carta-ix/>

Ceriani, A. (2010) “Proyecto Webcamdanza: una coreografía del gesto digital”. En Silvina Szperling y Susana Temperley (Eds.), *Terpsícore en Unos y Ceros*. Buenos Aires: Guadalquivir.

Cesio, Valerio (2010). “La danza descubre la crítica descubre la danza” en *Revista Figuraciones* n°7, Buenos Aires, IIEAC.

Daly, A. (2002). “Introduction” en *Critical Gestures: Writings on Dance and Culture*. Wesleyan, USA: University Press.

Fabbri, Paolo (2000) “La narratividad” en *El giro Semiótico*, Barcelona, Gedisa.

Guido, Raquel (2014) *Teorías de la corporeidad*, Colección Cuadernos de la cátedra. Buenos Aires (2014), Departamento de Artes del Movimiento. IUNA.

Malnig, J. (invierno de 2009). But how do I wrote about dance. *Dance Research Journal*, 41(2), pp. 91-95.

Meccia, E. (2020). *Biografías y sociedad. Métodos para la producción y el análisis de datos biográficos*. Buenos Aires: Ediciones UNL-EUDEBA.

Parra Gaitán, R. (2015). *El Potro Azul: vestigios de una insurrección coreográfica*. Bogotá: Ministerio de Cultura de Colombia

Pérez Royo, V. y Sanchez. J. A. (2010). La investigación en artes escénicas: introducción. *Cairon: revista de ciencias de la danza*, (13), 5-14.

Ponce de la Fuente, H. (2012). “Cuerpo y narratividad” en H. Ponce de la Fuente, M. T. Dalmasso, P. Arán, & A. B. Ammann (Edits.), *Semiótica e interdisciplina. Perspectivas de investigaciones en curso* (págs. 15-23). Córdoba, Argentina: Centro de Estudios Avanzados.

Santamaría, A. (2021) El patrimonio tangible de la danza. ASRI - Arte y Sociedad. *Revista de Investigación*.

Schaeffer, Jean-Marie (2012) *Arte, Objetos, Ficción, Cuerpo, cuatro ensayos sobre estética*,

Buenos Aires, Ed. Biblos.

Sontag, Susan (2012). “Contra la interpretación” en *Contra la interpretación y otros ensayos* (págs. 13-27). Buenos Aires, Argentina: Debolsillo.

Taylor, D. (2011). *Estudios avanzados de performance*, México: Fondo de Cultura Económica.

Temperley, Susana (2014) “Towards An Aesthetical Approach To Screendance” en *The Oxford Handbook of screendance Studies*. Oxford: University of Oxford.2014.

----- (2017) *Videodanza. Complejidad y Periferia. Hacia una plataforma de análisis de la danza en interacción con la tecnología*, Buenos Aires, RGC.

Traversa, Oscar (2010) “El espectador inexperto” en *Terpsícore en ceros y unos*, Buenos Aires, Ed. Guadalquivir.

----- (2016) “El trayecto del gesto a la plena mediatización de la escritura”, Foro *Mediatización y Narratividad* del Congreso internacional de Semiótica “Miradas, recorridos, y nuevos objetos de conocimiento” FederaciónArgentinadeSemiótica.SantaFe-Paraná.15,16y17deseptiembre de2016.

Zunzunegui, Santos (1998) *Pensar la imagen*, Madrid, Ed. Cátedra.