

SEMINARIO DE DOCTORADO

Danza y Política: Teoría e Historia de la danza en Estados Unidos

Docente/s a cargo: Mark Franko y Juan Ignacio Vallejos

Carga horaria: 36 horas

Cuatrimestre, año: Segundo cuatrimestre 2019.

Fundamentación y descripción

Si miramos la historia de la danza norteamericana en su interrelación con la acción política en el siglo XX podemos observar la presencia de tres corrientes principales que se asocian a tres décadas, los años 30s, 60s, y 90s. Las corrientes se asocian al concepto global de modernismo, aunque al mismo tiempo se transforman en su devenir histórico, incorporando elementos frecuentemente ligados al llamado posmodernismo. A grandes rasgos, los años 30 se caracterizan por la emergencia del modernismo formal en la coreografía, algo que es criticado contemporáneamente por la vanguardia de la izquierda revolucionaria. En este contexto, el descubrimiento del modernismo formal entra en conflicto con la noción de “emoción profunda” ligada a la raza y al género, así como a la clase social. En los 60s el paradigma es el minimalismo, lo cual representa a su vez el apogeo del modernismo y su virtual rechazo. Aquí la danza entra en contacto con el movimiento cotidiano, el movimiento aleatorio y el rechazo de la representación. Es así que, en este caso, la política se expresa en la danza a través de una antiestética. Finalmente, la situación de la danza política en los 90s puede ponerse en relación con la teoría de la democracia como agonismo y con la emergencia del concepto de esfera pública en el pensamiento de Habermas como respuesta a los problemas del espacio social. En esta última década, la guerra cultural engendró un conflicto en el espacio público que se expresó a través de la aparición de comunidades antagónicas. Es aquí que los debates acerca de los derechos humanos adquirieron un lugar central.

Objetivos

- Favorecer la perspectiva de los estudios de danza, a partir del abordaje y la discusión crítica de la bibliografía teórica, incorporando a su vez elementos de teoría política.
- Promover el análisis de obras coreográficas, a través de videos e imágenes, y de escritos teóricos por parte de artistas y críticos de danza, contemporáneos a los diferentes períodos.

- Considerar fenómenos teatrales y cinéticos a partir de la problemática de la recepción en contextos políticos y culturales específicos.
- Proveer al alumno instrumentos teóricos y metodológicos para el estudio de la danza como un fenómeno expresivo que contiene lo artístico y lo político.
- Promover en los alumnos la creatividad, la reflexión y la calidad de escritura y argumentación a través de su participación activa en las clases –con modalidad teórico- práctica- y de la realización de un trabajo monográfico final.

Unidad 1: Políticas de la expresión en la danza modernista

Contenidos:

Teoría general de la expresión política en la danza moderna. Idea de interioridad y exterioridad. Isadora Duncan. Idea de la expresión como una fuerza que irrumpe hacia el afuera desde un punto interior espiritual. La influencia de Nietzsche sobre Duncan. Vaslav Nijinski. La Consagración de la Primavera. Jacques Rivière: Teoría de la expresión como una manifestación objetiva. Mary Wigman: Teoría de la expresión como un absoluto.

Bibliografía obligatoria:

Franko, Mark, “Políticas de la expresión”, en Danzar el modernismo / Actuar la política, Ed. Miño y Dávila, Buenos Aires, 2019.

Franko, Mark, “La invención de la danza moderna”, en Danzar el modernismo / Actuar la política, Ed. Miño y Dávila, Buenos Aires, 2019.

Duncan, Isadora, “La danza del futuro” en José Antonio Sánchez (ed.), El arte de la danza y otros escritos, Akal Ediciones, 2003, pp. 55-64.

Rivière, Jacques. "Le Sacre du Printemps" What Is Dance? Ed. Roger Copeland and Marshall Cohen. New York: Oxford University Press, 1983, pp. 115-122.

Lepecki, André, “Still: On the Vibratile Microscopy of Dance”, en Gabriele Brandstetter (ed.) ReMembering the Body, Distributed Art Pub Incorporated, 2000, pp. 334–366.

Bibliografía complementaria:

Susan Manning, Ecstasy and the Demon: Feminism and Nationalism in the Dances of Mary Wigman, Berkeley: University of California Press, 1993.

Jones, Susan, Literature, Modernism, and Dance, Oxford University Press, 2013.

Lunn, Eugene, Marxismo y Modernismo, Fondo de Cultura Económica, 1986.

Franko, Mark, “Dance and the political: States of exception”. *Dance Research Journal*, 2006, vol. 38, no 1-2, p. 3-18.

Unidad 2: Danza moderna, abstracción y política: El caso de Martha Graham

Contenido:

Formalismo y emotivismo en la obra de Martha Graham. El formalismo de Clement Greenberg en la historia del arte. La danza como arte autorreferencial. El debate acerca de la identidad política de Graham en relación a la abstracción. Graham y la teoría crítica de la raza. Graham y el antifascismo. Graham y la izquierda.

Bibliografía obligatoria:

Franko, Mark, "Movimiento emotivista e historias del modernismo: El caso de Martha Graham", en Danzar el modernismo / Actuar la política, Ed. Miño y Dávila, Buenos Aires, 2019.

Clark, T. J. "Clement Greenberg's Theory of Art," in *Critical Inquiry* 19/1 (Sept. 1982): 139-156.

Greenberg, Clement. "The new sculpture" en Art and culture: critical essays, Beacon Press, 1961, pp. 139-145.

Franko, Mark, "Myth, Nationalism and Embodiment in American Document" en Martha Graham in Love and War, Oxford University Press, 2012.

Manning, Susan, "American Document and American Minstrelsy", in Moving Words. Re-writing Dance, edited by Gay Morris, Routledge, 1996, pp. 183-202.

Shea Murphy, Jacqueline. "Her Point of View: Martha Graham and Absent Indians" in The People Have Never Stopped Dancing. Native American Modern Dance Histories (Minneapolis & London: University of Minnesota Press, 2007), 148-168.

Bibliografía complementaria:

Franko, Mark, *Martha Graham in Love and War*, Oxford University Press, 2012.

Franko, Mark, "History/theory – criticism/practice" en Mark Franko and Alessandra Nicifero (eds.) Choreographing discourses: A Mark Franko Reader, Routledge, 2019.

Foulkes, Julia L. Modern Bodies: Dance and American Modernism from Martha Graham to Alvin Ailey. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2002.

Unidad 3: Danza y teoría de la acción política. El movimiento obrero de los años 30s en EEUU

Contenido:

Concepciones de la política y la estética en la Escuela de Frankfurt. El concepto de estructuras de sentimiento de Raymond Williams. La vanguardia proletaria en la danza moderna. La danza de masas. La crítica política de la abstracción en la danza. La fuerza política de la emoción. Ensayar la revolución. Los géneros de la danza en su relación con la intencionalidad política. La politización de la danza.

Bibliografía obligatoria:

Aesthetics and Politics. London: New Left Books, 1977. (Buscar textos en castellano).

Franko, Mark, "Cuerpos de un deseo revolucionario", en Danzar el modernismo / Actuar la política, Ed. Miño y Dávila, Buenos Aires, 2019.

Dudley, Jane, "La danza de masas", en Danzar el modernismo / Actuar la política, Ed. Miño y Dávila, Buenos Aires, 2019.

Ocko, Edna "La Danza en el mundo cambiante: Una nueva tendencia", en Danzar el modernismo / Actuar la política, Ed. Miño y Dávila, Buenos Aires, 2019.

Marcuse, Herbert: "Acerca del carácter afirmativo de la cultura", en Cultura y sociedad, Sur, Buenos Aires, 1967.

Raymond Williams "Estructuras del sentimiento" en Marxismo y Literatura, Península, 1997, pp. 150-158.

Bibliografía complementaria:

Franko, Mark, The work of dance: Labor, movement, and identity in the 1930s, Wesleyan University Press, 2002.

Graff, Ellen. Stepping Left: Dance and Politics in New York City, 1928-1942. Duke University Press, 1997.

Unidad 4: Minimalismo y Estéticas de la indiferencia: La danza posmoderna de los años 60s.

Contenido:

La cuestión del modernismo en los años sesenta. Cunningham y el procedimiento aleatorio. La discusión del minimalismo en la escultura a través de su relación con la danza de Rainer. Estéticas de la indiferencia. La cuestión de la teatralidad en conexión con una estética de la indiferencia. Marcuse. La idea de la cultura negativa y de la cultura afirmativa.

Bibliografía obligatoria:

Franko, Mark, "Expresivismo y Procedimiento Aleatorio: El futuro de una emoción", en Danzar el modernismo / Actuar la política, Ed. Miño y Dávila, Buenos Aires, 2019.

Franko, Mark, "Algunas notas sobre Yvonne Rainer, Modernismo, Política, Emoción, Performance y sus secuelas" en Danzar el modernismo / Actuar la política, Ed. Miño y Dávila, Buenos Aires, 2019.

Banes, Sally, "Yvonne Rainer, The Aesthetics of Denial" en Terpsichore in sneakers: post-modern dance. Wesleyan University Press, 2011.

Fried, Michael. "Arte y objetualidad" (1967). Pres. de Carolina Benavente. Trad. De Carolina Benavente, Macarena Brevis y Carolina Cortés. Escáner cultural N°147, mayo 2012. En Internet: <http://revista.escaner.cl/node/6187>

Rainer, Yvonne, "The mind is a muscle" en Yvonne Rainer, A woman who... Essays, Interviews, Scripts, The Johns Hopkins University Press, 1999. pp. 27-46

Cunningham, Merce. "The Impermanent Art," en Esthetics Contemporary. Ed. Richard Kostelanetz. Buffalo, New York: Prometheus, 1978.

Bibliografía complementaria:

Sally Banes, *Terpsichore in sneakers*,

Ramsay Burt, *The Judson Dance Theater: Performative Traces*

Roth, Moira, *Difference / Indifference. Musings on Postmodernism, Marcel Duchamp and John Cage*, Routledge, 1998.

Sally Banes and Susan Manning, "Terpsichore in Combat Boots", TDR (1988-), Vol. 33, No. 1 (Spring, 1989), pp. 13-16.

Jones, Caroline A. "Finishing School: John Cage and the Abstract Expressionist Ego," in **Critical Inquiry** 19 (Summer 1993): 628-665.

Rainer, Yvonne, "Looking Myself in the Mouth. Sliding Out of Narrative and Lurching Back In, Not Once but ... Is the 'New Talkie' Something to Chirp About? From Fiction to Theory (Kicking and Screaming) Death of the Maiden, I Mean Author, I Mean Artist ... No, I Mean Character. A Revisionist Narrativization of/with Myself as Subject (Still Kicking) via John Cage's Ample Back", October 17 (Summer 1981).

Foster, Hal, "El quid del minimalismo" en *El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo*, Akal Ediciones, 2001, pp. 39-74.

Unidad 5: El arte, el movimiento y la esfera pública: La guerras culturales de los años 90s.

Contenido:

Danza y derechos humanos. La dramaturgia de la obra *Human Writes* de William Forsythe. La esfera pública: Habermas y la obra *Still/Here* de Bill T. Jones. La política del pensamiento crítico de Arlene Croce. Las guerras culturales de principios de los años 90s. Las nociones de espacio social en Lefebvre y del arte en el espacio público, aplicadas a la danza. La obra "Positive Motion" de Anna Halperin, y el ritual como activismo político.

Bibliografía obligatoria:

Jürgen Habermas, "The Public Sphere: An Encyclopedia Article (1964)" in *New German Critique* 3 (Autumn 1974): 49-55.

Arlene Croce, "Discussing the Undiscussable", in *Writing in the Dark: Dancing in the New Yorker* (New York: Farrar, Straus & Giroux, 2000): 708-719

Kendall Thomas, "Genesis and Concept of Human Writes" in *Dance Research Journal* 42/2 Winter 2010), 3-10.

Lefebvre, Henri, "Social Space" en *The Production of Space* (Translated by Donald Nicholson-Smith. Oxford: Blackwell, 1991): 8-128.

Gabriele Klein "The (Micro-)Politics of Social Choreography Aesthetic and Political Strategies of Protest and Participation" en Gerald Siegmund und Stefan Hölscher (eds.) *Dance, Politics & Co-Immunity*, Diaphanes, 2013, pp. 193-208.

Immanuel, Kant, "¿Qué es la Ilustración?", texto accesible en línea: https://geografiaaunal.files.wordpress.com/2013/01/kant_ilustracion.pdf

Janice Ross, "Illness as Danced Urban Ritual", en Mark Franko (ed.), *Ritual and Event. Interdisciplinary Perspectives*, Routledge, 2006, pp. 138-158.

Bibliografía complementaria:

Jackson, Shannon, Social works: Performing Art, Supporting Publics, Routledge, 2011.

Mouffe, Chantal, La paradoja democrática, Gedisa, 2003.

Morris, Gay y Jens Richard Giersdorf (ed.), Choreographies of 21st Century Wars, Oxford University Press, 2016.

Vallejos, Juan Ignacio, "Dance and Politics", en Sherril Dodds (ed.) Bloomsbury Companion to Dance Studies, Bloomsbury, 2019.

Modalidad docente (especifique aquí modo en que se desarrollarán las clases)

Las clases se desarrollarán a partir de exposiciones teóricas sobre temas puntuales relativos a cada unidad y discusiones colectivas sobre los textos de la bibliografía obligatoria. Los textos de la bibliografía obligatoria se enviarán a los alumnos inscriptos en formato "pdf" con anterioridad al comienzo de la cursada. En este sentido, es necesario que los alumnos hayan leído los textos de cada unidad y participen activamente en su análisis de manera colectiva. Las clases serán en castellano, pero se recomienda a los alumnos tener nociones de inglés para poder leer y discutir algunos de los textos de la bibliografía que estarán en ese idioma.

Formas de evaluación

Los/as estudiantes que cumplan con la regularidad podrán presentar el trabajo final integrador (una monografía) que será calificado con otra nota. La calificación final resultará del promedio de la nota de cursada basada en la participación en clase y del trabajo final integrador.

Requisitos para la aprobación del seminario

Para mantener la regularidad del seminario, se debe asistir al 80% de las clases, y cumplir con el tipo de participación que se especifica en "Formas de evaluación". Para aprobar el seminario se debe elaborar un trabajo de las características definidas en "Formas de evaluación" en un lapso no mayor a seis meses.