

ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN PERMANENTE 2023

Nombre de la actividad: Danza, Espacios Públicos y Memoria (2da. edición)

Docente responsable: Prof. Adj. Gianfranco Ruggiano (ISEF-UDELAR)

Docentes encargadas del curso: Prof. Asist. Carla De Polsi (ISEF-UDELAR), Prof. Ay. Martina Gramoso (ISEF-UDELAR), Melisa García (Facultad de Artes-UDELAR) y Andrea Ghuisolfi.

Docente invitadas: Caterine Galaz (Universidad de Chile), Catalina Álvarez (Universidad de Chile).

Carga horaria: 35 horas

Modalidad de dictado: Presencial

Localidad: Montevideo

PROGRAMA

Contextualización

El curso se presenta como una reedición de la propuesta de educación permanente del año 2022 de “Danza, Espacio Público y Memoria”. La misma tiene por anclaje el Espacio de Formación Integral “Memoria reciente, cuerpo presente: aproximaciones al lugar del cuerpo en los procesos de construcción de memoria colectiva vinculados al Museo de la Memoria” que se encuadra en el Grupo “Subjetivación, Educación del cuerpo y Memoria” (SEducyMe, ISEF-Udelar). La propuesta se ve transversalmente problematizada por la preocupación en la integralidad de las funciones universitarias y las posibilidades de diálogo entre los procesos de extensión, enseñanza e investigación universitaria. De este modo, la misma se presenta con un anclaje territorial en Montevideo Oeste, en particular en relación a la zona del Municipio A y a los centros culturales Teatro Florencio Sánchez, Museo de la Memoria y Casa de la Pólvora.

Fundamentación

Nos resulta de interés brindar un espacio para el intercambio sobre los sucesos, las experiencias y las diversas concepciones que atraviesan la relación entre danza, espacio público y memoria.

Pensar en el marco de las memorias, implica pensar en procesos de significación, de símbolos e imaginarios que transitan en la sociedad en forma dinámica (Piper-Shafir y Fernández-Droguett, 2013). Las memorias no son fijas, estables y cerradas, sino que son espacios vivos. “Esencialmente virtual, el pasado no puede ser captado por nosotros como pasado más que si seguimos y adoptamos el movimiento por el cual él se realiza en imagen presente, emergiendo de las tinieblas a la luz.”

(Bergson, 2006, p. 149). Las memorias son composiciones del presente que se van transformando y reconstruyendo continuamente.

Profundizaremos en la idea de la memoria en tanto performance, en tanto práctica de acción colectiva. Nos proponemos abordar el lugar del cuerpo en los procesos de construcción de memoria. “En la práctica de recordar se entrelazan palabras, silencios, imágenes, artefactos, cuerpos, lugares, entre otros, y es precisamente la relación entre ellos lo que contribuye a construirlos” (Piper-Shafir y Fernández-Droguett, 2013, p. 23).

La actualización de la memoria constituye el proceso de subjetivación, y viceversa, el proceso de subjetivación implica una actualización de la memoria. El trabajo sobre la construcción de memoria, permitiría participar activamente en los procesos de producción subjetiva, y que en este proceso está implicada una dimensión de la sensibilidad. Qué cosas son las que nos afectan, tanto a nivel individual como colectivo, dependen directamente del ejercicio de construcción de la memoria.

Consideramos los espacios públicos como espacios de encuentro de lo diverso, espacios heterogéneos (Arendt, 2009), donde aparece el conflicto como oportunidad para el debate, para el encuentro en la diferencia, como espacio del cuerpo político. En este sentido estos espacios se vuelven productores de experiencias de lo común (Laval y Dardot, 2015), albergando y suscitando desde siempre distintas manifestaciones y expresiones de los pueblos.

Haremos énfasis en las tramas de la memoria colectiva, como espacios de conflicto, de miradas plurales. Nos proponemos problematizar la producción de espacios de visibilidad, en el orden de lo inapropiable, en un abordaje de lo público y lo común, encontrando puntos de encuentro de la diferencia, puntos de encuentros con las memorias subalternas. Pensar los espacios públicos como espacios que confluyen, sin la apropiación de los mismos, distintas miradas, distintas sensibilidades, distintos cuerpos, distintas memorias.

En este sentido cabe preguntarse sobre las distintas expresiones vinculadas a la danza que tienen su origen en los espacios públicos y cómo dicha relación intrínseca con estos espacios incide en el movimiento; problematizar sobre cómo una práctica de movimiento puede alterar y modificar la percepción de un espacio, transformándolo y generando nuevas construcciones simbólicas sobre este. Modificar el relato/metáfora sobre un espacio a partir de cómo nos movemos en él, de cómo lo habitamos o transitamos, y viceversa. ¿Cómo se configura lo comunitario desde las distintas expresiones del cuerpo en el espacio público?

Para reflexionar sobre la danza como práctica artística consideramos a Ranciere (2013) y su aporte sobre las relaciones que se ponen en juego en el arte a partir del término Aisthesis, como red de experiencias sensibles donde las mismas se configuran.

[...] Nos referimos a condiciones completamente materiales – lugares de representación y exposición, formas de circulación y reproducción-, pero también a modos de percepción y regímenes de emoción, categorías que las identifican, esquemas de pensamiento que las clasifican y las interpretan. Esas condiciones hacen posible que palabras, formas, movimiento y ritmos se sientan y se piensen como arte.[...] (Ranciere, 2013, pp. 9-10)

Desde este lugar se propone comprender que en el arte aparecen relaciones mediadas por lo visible y lo invisible, por las distintas interpretaciones, por los diversos modos de producción y creación, por los roles de artista y espectador ¿Qué lugar ocupa el espacio público en estas formas del reparto

de lo sensible¹? ¿Cómo se configura la danza como práctica en la esfera de lo público? ¿Cómo se piensa a la danza en relación al cuerpo político?

El espacio público cobra relevancia como espacio donde la cultura se despliega, se construye, se destruye y se transforma.

Abordar la democratización de la danza en términos de quiénes pueden acceder y desde la desjerarquización de los cuerpos. Ser visible en un espacio común, dotado de una palabra común, construyendo lo colectivo en la toma de decisiones, en una actividad de co-participación, de acción colectiva, trabajando en miras hacia un tiempo presente y futuro, como formas de transformación social.

Objetivos del curso

Objetivo general

- Promover el intercambio sobre danza, espacio público y memoria, entre personas vinculadas a la temática y la comunidad en general.

Objetivos específicos

- Aportar a problematizar el lugar de las prácticas corporales en los procesos de subjetivación, memoria, y prácticas colectivas en clave de derechos humanos y memoria reciente.
- Contribuir al desarrollo y fortalecimiento de la investigación sobre la danza y sus distintas manifestaciones en el espacio público, así como las implicaciones poéticas y políticas que se generan en esta relación.

Contenidos del curso

- Delimitaciones del espacio público como concepto.
 - A qué nos referimos por espacio público.
 - Lo público en tanto común.
 - El cuerpo político.
- Dimensión política del arte en vínculo con los espacios públicos.
 - El arte como práctica política.
 - Lo común como praxis / Espacios de co-participación, acción colectiva en el arte.
 - La danza como espacio donde se ensayan diversas posibilidades de participación social.
- Cuerpo y memoria

¹ Ranciere (2014) hablara de la idea de reparto de lo sensible como formas o maneras de hacer y estructurar espacios, tiempos, formas de actividad, y cómo ello determina que cosas se ponen en lo común, y a su vez como lo “[...] común se presta a la participación y donde unos y otros son parte de ese reparto.” (Ranciere, 2014, p. 19).

- El arte como lugar de resistencia.
 - La memoria como práctica cultural.
 - La memoria como performance.
 - Cuerpo, memoria y procesos de subjetivación
 - Memoria-cuerpo- resistencia-subalternidad
 - Memoria: Cuerpo sensible / Cuerpo colectivo
- Concepciones/imaginarios de arte y danza que circulan y provocan tensiones en estos espacios en particular.
- Qué es danza. Aproximaciones hacia diversas definiciones.
 - Danzas que reproducen. Danzas que provocan.
 - Reproducción vs. creación.
 - Poética y política de la danza.

Evaluación

Como forma de evaluación del curso se propone la realización de una sistematización (que podrá ser de carácter individual o colectivo) a partir del trabajo de un fanzine, donde se problematice el contenido abordado del curso en una articulación teórico-práctica. Un fanzine es un formato de revista, publicación temática, artesanal.

La realización de la sistematización estará acompañada y tutorada a lo largo del curso.

Bibliografía

- Arendt, H. (2009). *La condición humana*. Buenos Aires, Argentina: Paidós, [1993].
- Bardet, M. (2012). *Pensar con mover. Un encuentro entre danza y filosofía*. Buenos Aires, Argentina: Cactus.
- Barrientos, P. (2017). Audre Lorde, una memoria plástica para estallar la diferencia. En: *Revista Nomadía*, n. 23, julio 2017, pp. 63-85.
- Bergson, H. (2006). *Materia y memoria: ensayo sobre la relación del cuerpo con el espíritu*. Buenos Aires, Argentina: Ed. Cactus.
- Bourriaud, N (2008). *Estética relacional*. Buenos Aires, Argentina: Adriana Hidalgo editora.
- Del Mármol, M.; Magri, G. y Sáez, M. (octubre de 2012) “Historizando la danza local. Una visión antropológica sobre el surgimiento y devenir de las prácticas de danza contemporánea en La Plata”. Ponencia presentada en las X Jornadas Rosarinas de Antropología, Rosario, Argentina.
- Duque, F. (2001). *Arte público y espacio político*. Madrid, España: Ediciones Akal.
- Esposito, R. (2012). Inmunidad, comunidad, biopolítica. Las Torres de Lucca. *Revista Internacional de Filosofía Política*, 1(1), 101-114. <https://revistas.ucm.es/index.php/LTDL/article/view/76839/4564456557826>
- Fernández, M. y López, M. (2013) *Lo público en el umbral: los espacios y los tiempos, los territorios y los medios*. La Plata, Argentina: Ediciones de Periodismo y Comunicación
- Galaz, C y Álvarez, C. (s.f). *Cuerpo, afecto y memoria: “Cuerpos que militan, cuerpos que hablan”*. Universidad de Chile. Disponible en: https://clacsovirtual.org/pluginfile.php/201541/mod_resource/content/1/Cuerpos%20que%20militan%2C%20cuerpos%20que%20hablan.pdf

- Islas, H. (1995) *Tecnologías corporales: danza, cuerpo, historia*. México Df, México: Instituto Nacional de Bellas Artes.
- Laval, C.; Dardot, P. (2015). *Común: Ensayos sobre la revolución en el siglo XXI*. Barcelona, España: Editorial Gedisa, [2014].
- Louppe, L. (2011). *Poética de la danza contemporánea*. Salamanca, España: Ediciones Universidad de Salamanca, {1997}.
- Merlos, L.; Sáez, M. (2016). Arte y ciudad: Experiencias de danza en el espaciourbano. En: *European Review of Artistic Studies*, 7 (3), 65-93. En Memoria Académica. Disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.7796/pr.7796.pdf
- Montenegro, M. (s.f.). Políticas de memoria y relaciones de género. *Universitat Autònoma de Barcelona*, 1-9. https://clacsovirtual.org/pluginfile.php/201524/mod_resource/content/2/Pol%C3%ADticas%20de%20memoria%20y%20g%C3%A9nero.pdf
- Pérez Royo, V y Agulló, D (2016). *Componer el Plural: escena, cuerpo, política*. Barcelona, España: Mercat de les Flors / Institut de Teatre / Ediciones Polígrafas.
- Pérez Royo, V. (2009) *¡A bailar a la calle! Danza contemporánea, espacio público y arquitectura*. Salamanca, España: Ediciones Universidad de Salamanca.
- Pérez Soto, C. (2008) *Proposiciones en torno a la historia de la danza*. Santiago de Chile, Chile: LOM ediciones.
- Piper-Shafir, I.; Fernández-Droguett, R. (2013). Psicología Social de la Memoria: Espacios y Políticas del Recuerdo. En: *PSYKHE*, v. 22, n. 2, pp. 19-31.
- Ranciere, J. (2014). El reparto de lo sensible: estética y política. Buenos Aires, Argentina: Prometeo, [2000].
- Ranciere, J. (2013). Aisthesis: escenas del régimen estético del arte. Buenos Aires, Argentina: Manantial, [2000].
- Reed, S. (2012). La política y la poética de la danza. En: Citro, S. y Aschieri, P. (coord.) *Cuerpos en movimiento. Antropología de y desde las danzas*. Buenos Aires, Argentina: Editorial Biblos, Colección Culturalia, pp.75-100, [1998].
- Scott, J. (2004). *Los dominados y el arte de la resistencia*. México D.F., México: Ediciones Era.
- Seijo, L (2015) La ciudad como escenario. Prácticas artísticas en el espacio público. En: *Reflexión académica en Diseño y Comunicación*. Año XVI. Vol. 24 pp. 208-2011
- Taylor, D. (2015a). *El archivo y el repertorio. El cuerpo y la memoria cultural en las Américas*. Santiago de Chile, Chile: Ediciones Universidad Alberto Hurtado.
- Taylor, D. (2015b). *Performance*. Buenos Aires, Argentina: Asunto Impreso ediciones.
- Troncoso Pérez, L. E. y Piper Shafir, I. (2015). Género y memoria: articulaciones críticas y feministas. *Athenea Digital*, 15(1), 65-90. <https://doi.org/10.5565/rev/athenea.1231>