WWW.MARIPAULA.COM

HABLEMOS DE DANZA

PROGRAMA DE MEDIACIÓN, FORMACIÓN Y CREACIÓN DE PÚBLICOS A TRAVÉS DE LA DANZA CONTEMPORÁNEA

1. INTRODUCCIÓN

La apreciación del arte contemporáneo es un proceso a largo plazo, que implica un aprendizaje continuo. La variedad de experiencias que posibilitan los trabajos contemporáneos, de diferentes disciplinas de las artes escénicas, pueden tener numerosos beneficios al desarrollo del individuo social, tales como el intelectual, cognitivo, sensorial y emocional.

En la actualidad, la danza contemporánea es una de las disciplinas de las artes escénicas que recibe la menor cantidad de público en sus representaciones. Siendo un fenómeno particularmente reciente, el desarrollo de públicos de danza contemporánea ya es una prioridad en los círculos de artes escénicas.

Con el objetivo de ampliar y democratizar el acceso a la cultura y al arte, llevando la danza contemporánea más allá de la representación escénica, presentamos un programa de mediación, formación y creación de públicos que pretende hacer más accesible el conocimiento del lenguaje de la danza contemporánea a todos los públicos.

Este programa se ha creado ya que confiamos en que la formación de públicos genera interés y fomenta la demanda de las artes y, además de generar futuros espectadores, contribuye con una formación ciudadana sensible y abierta a la apreciación de diferentes manifestaciones culturales así como al fomento de una convivencia social sana y respetuosa.

2. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

El objetivo general de este programa es acercar las artes escénicas al público a través de la danza contemporánea desde un espacio participativo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Realizar un programa coherente de creación de públicos a través de la danza contemporánea.
- Aprovechar al máximo la visita de la compañía para enriquecer el ambiente cultural de cada ciudad.
- Traducir las claves de la obra del artista a la comunidad local y acompañar al público en el aprendizaje del lenguaje de la danza contemporánea.
- Ofrecer contenido creativo y fomentar la reflexión acerca del arte contemporáneo, de forma segura y accesible para todas las personas.
- Crear nuevos públicos (como personas generadoras de conocimientos y experiencias).
- Redefinir la relación de la ciudadanía con la cultura y las artes.
- Vincular más estrechamente la cultura y la educación (la educación puede suceder en cualquier momento y en cualquier lugar).
- Ofrecer un espacio de encuentro del pensamiento contemporáneo.
- Enfatizar el arte como herramienta de transformación social (cohesión social).
- Reflexionar sobre el valor de las artes escénicas.Sentirse partícipes de su propia creación.
- Disfrutar del arte de crear para resignificar el sentido del espectador en la butaca y convertirlo en un espectador activo.
- Capacitar a los participantes para entender la expresividad corporal como un factor antropófago y de alteridad.
- Ampliar las posibilidades creativas y técnicas para público no especializado en danza, dando a conocer nuevas herramientas corporales.
- Promover la reflexión/acción sobre la creación y alcanzar nuevos límites de expresividad.
- Establecer redes con distintos agentes del sector cultural, espacios y entidades de la región de forma plural, diversa e inclusiva.
- Facilitar un espacio de encuentro, donde las personas puedan compartir y sentirse parte de un grupo, vistos y escuchados; convirtiéndose así en un espectador activo.

3. COLOQUIO CON EL ESPECTADOR

Este coloquio pretende formar y acercar al público a los procesos de creación de danza contemporánea, invitándole a ser un espectador activo y a compartir sus reflexiones acerca de la obra representada y del mundo de la danza; un debate entre los diferentes sujetos que participan en este hecho sociocultural: artistas y comunidad local.

3.1. METODOLOGÍA COLOQUIO

- Dinámicas de participación en el coloquio posterior a la representación.
- Muestra de pequeñas piezas de los participantes en el taller.
- Representación de emociones y sensaciones por parte del público (escrita, verbal, corporal).

4. TALLER CUERPO ANTROPÓFAGO

El taller Cuerpo antropófago es un ejercicio de reflexión sobre los procesos del pensar-hacer corporal. La propuesta se dirige a todas las personas que deseen replantear su manera de pensar, percibir y abordar el lenguaje corporal por medio de la danza y de la performance. La metodología se basa en los conceptos de alteridad y de la antropofagia cultural. En esta propuesta se actualizará la idea de antropofagia cultural, aplicándola al campo del cuerpo en movimiento, de forma híbrida e inclusiva.

4.1. CONTENIDO TALLER

- Iniciación teórica a los conceptos de alteridad, de antropofagia cultural, de cuerpo antropófago.
- Puesta en práctica de los conocimientos adquiridos a través de ejercicios de danza contemporánea y juegos físicos, con el fin de generar -a nivel emocional, psíquico y corporal-, nuevos trayectos creativos.
- Introducción a la creación de partitura coreográfica que reflexione acerca de la transmisión y adquisición de conocimientos por medio de la práctica antropófaga del cuerpo en movimiento.
- Introducción a los conceptos de danza contemporánea y performance que activen la capacidad crítica y participativa del espectador.

4.2. METODOLOGÍA TALLER:

Metodología teórica:

- Introducción a los conceptos inmersos en la antropofagia cultural y alteridad.
- Análisis de los principales exponentes del arte antropofágico.
- Introducción al concepto de cuerpo antropófago.

Metodología práctica:

- Introducción a la metodología de danza contemporánea tales como: conciencia corporal, coordinación entre las diferentes partes del cuerpo (cabeza, torso, tronco y extremidades inferiores y superiores), utilización del espacio, tiempo, respiración y musicalidad.
- Elaboración de un cuerpo performativo (creación corporal individual) a partir del entrenamiento de técnicas de danza contemporánea y técnicas antropófagas del cuerpo en movimiento.
- Actividades que incluyen la elaboración de partituras coreográficas.

Observación: Cabe destacar que el interés metodológico está sobre todo en técnicas de movimiento que traspasan los formatos ya establecidos de expresividad en la danza contemporánea, haciendo hincapié en la diversidad existente entre los participantes y en la búsqueda de cuerpos inclusivos y creativos.

4.3. CONTEXTO - INTRODUCCIÓN A LA ANTROPOFAGIA CULTURAL

¿Qué es la antropofagia cultural?

Durante el centenario de la emancipación de Brasil, el grupo de artistas pertenecientes al movimiento modernista, inspirados en los aborígenes del periodo precolonial utilizaron el concepto de antropofagia de forma metafórica, para enmarcar una actitud estético-cultural “devoradora” de los valores culturales europeos. El grupo, liderado por Oswald de Andrade y Mario de Andrade, promovió en febrero de 1922, la agitada Semana de Arte Moderna, y en 1928 Oswald de Andrade redactó y publicó para la 'Revista de Antropofagia' el 'Manifesto Antropófago', con su emblemática frase «Sólo la antropofagia nos une. Socialmente. Económicamente. Filosóficamente», que reforzaba el propósito de canibalizar, revisando críticamente la influencia del arte occidental.

La antropofagia cultural, comió algunos fundamentos de las vanguardias europeas y revolucionó la dinámica de la cultura nacional, dando lugar a la renovación de la idea de identidad. Los modernistas se mostraban, al digerir todo aquel arte considerado como un modelo copiado de Europa y agregar elementos culturales reprimidos durante la colonización, capaces de transformar y obtener como resultado un arte brasileño que planteó matices de alteridad y conceptos inclusivos. En este sentido, es posible repensar la noción de cultura, entendida como alteridad, ya que el movimiento impulsó, a través de una valoración de lo ajeno y de la voluntad de incorporar al otro, reconocimientos que han ido más allá de la época de esta vanguardia.

HABLEMOS DE DANZA: CONTEXTO TALLER

¿Qué es el cuerpo antropófago?

Una vez aclarado el concepto de antropofagia en su dimensión cultural, se plantea para la realización de este taller, la idea de cuerpo antropófago, es decir, cuerpos en movimiento que desestabilizan lo homogéneo y las jerarquías que empobrecen las experiencias corporales y la capacidad creativa.

Enfrentarse al cuerpo del otro como un acto antropófago, permite la inmersión en territorios desconocidos y produce expresividad desde lo nuevo, pero con apropiación consciente. No se trata de una copia corporal y sí de un intercambio afectivo, inteligente y visceral, generador de una calidad de movimiento que nace del encuentro permisivo. Un eterno bucle de alteridad caníbal, donde comer y ser comido a través de un rito danzado produce nuevas subjetividades y conocimiento corporal.

¿Qué puede aportar esta práctica a los participantes?

En el contexto de las artes vivas del siglo XXI, es visible la emergencia de nuevos espacios de diálogo sobre el proceso creativo y sobre los modos de pensar-hacer el arte. El creciente interés por cuerpos disonantes y por lenguajes híbridos, posibilitan nuevos procedimientos de creación y en el caso de la danza y la performance, facilitan la organización del cuerpo en movimiento con relación a otros cuerpos y al espacio en que se insiere, incluso a cuerpos no entrenados y no especializados.

Cabe destacar que poner en práctica las técnicas antropófagas del cuerpo en movimiento, nos torna más vulnerables en relación al cuerpo del otro, a la vez que se aleja de las políticas hegemónicas de estandarización del moverse. Por lo tanto, un cuerpo que se ofrece a ser antropófago, pone en práctica la ruptura con la mismidad; acepta, devora y digiere la existencia de otros cuerpos disonantes, dando cabida a la diversidad y a la inclusión en la danza y performance.

5. NECESIDADES MATERIALES Y DE ESPACIO

PARA EL COLOQUIO:

- en el mismo teatro de la actuación

PARA EL TALLER:

- aula para técnicas corporales (suelo de tarima o linóleo)
- conexión a Internet
- aparato de sonido

6. PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE Y CARGA HORARIA

PÚBLICO COLOQUIO:

Todo el público asistente a la representación
Carga horaria recomendada: 1 hora

PÚBLICO TALLER:

PÚBLICO 1: Alumnado de Centros Educativos.

- Franja de edad: entre 13 y 18 años.
- Mínimo 20 participantes y máximo 60.

Carga horaria recomendada: 3 horas

- 3 horas: turno de mañana

PÚBLICO 2: Estudiantes y comunidad local que desee ampliar su manera de pensar, percibir y abordar el lenguaje corporal en sus procesos de creación.

- Franja de edad: a partir de 16 años.
- Mínimo 10 participantes y máximo 30.

Carga horaria recomendada: 5 horas

- 3 horas en el día anterior a la representación: turno de tarde
- 2 horas en el día de la representación: turno tarde

El taller debe terminar siempre 3 horas antes de la representación.

7. REFERENCIAS

ANDRADE, Oswald. Manifesto antropófago, in Do Pau-Brasil à antropofagia e às utopias. Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 1970.
ANDRADE, Oswald. Obras Completas VI: do Pau-Brasil à Antropofagia e às utopias. Manifestos, teses de concursos e ensaios. Rio de janeiro: Civilização Brasileira, 1970.
BENJAMIN, Walter. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, 1955.
BITTENCOURT, A. SIELDLER, E. A incerteza como índice de construção de autonomia em dança. In: Moringa Artes do Espetáculo. João Pessoa, V.3 N. 2 , 2012.
BONDIA,J. L. Notas sobre a experiência e o saber de experiência. Rev. Bras. Educ. [online]. 2002, n.19, pp. 20-28.
BRITTO, Fabiana. D. Processo como lógica de composição na dança e na história.In:
Sala Preta, p.185-189, 2011.
BRITTO, Fabiana D. Corpo e ambiente: co-determinações em processo. Cadernos PPGAU/FAUFBA-VOL.1, n°1 (2003) – Salvador FAUFBA: EDUFBA, 2003V.:IL.
DELEUZE, Gilles. A inconstância da alma selvagem e outros ensaios de Antropologia. Editora Cosac & Naify, São Paulo, 2002.
FORNET-BETANCOURT, Raúl. Interculturalidad en procesos de subjetivización. Reflexiones de Raúl Fornet-Betancourt. Consorcio Intercultural, Mexico: 2009.
GUERRERO, M. F. Sobre as restrições compositivas implicadas na improvisação em dança. In: Dissertação de Mestrado do Programa de Pós Graduação em Dança da UFBA, Salvador, 2008.
KATZ, Helena.Um, dois,três: a dança é o pensamento do corpo. Belo Horizonte: Helena Katz, 2005.
MACHADO, A. B. A dança da permanência: um jogo que permite adequar possibilidade e necessidade. In: COGNITO-ESTUDOS: Revista Eletrônica de Filosofia, São Paulo, V.2, n°2, Texto 10-22, p.76-83, 2005.
NUNES, Benedicto. Oswald de Andrade. Do Pau - Brasil à Antropofagia. Río de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 1971.

REVISTA DE ANTROPOFAGIA. São Paulo: Cia. Lithographica Ypiranga,1975.
RIBEIRO, Darcy. Las Américas y la civilización. Centro Editor de América Latina, 1985.
RUFFINELLI, Jorge, Antropofagia hoje? Oswald de Andrade em cena. São Paulo: É Realizações, 2011.
SETENTA, Jussara. S. O fazer-dizer do corpo. Dança e performatividade. Salvador: EDUFBA, 2008.
SIEDLER, E. Configurações de Dança: a incerteza como condição de existência. Dissertação (Mestrado em Dança), Universidade Federal da Bahia (UFBA), Salvador, BA,2012.
VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. Araweté: os deuses canibais. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1986.