

Universidad Nacional de Córdoba
Doctorado en Artes

Seminario: **Historia del cuerpo, historia de la escena, historia de las artes**

Docente: Rafael MANDRESSI

Duración: 28 horas-aula

Fechas: 6-8 y 20-22 de agosto de 2009

PROGRAMA

Introducción y perspectivas generales

El seminario cuyos contenidos se expondrán a continuación tiene como principal objetivo introducir, tanto desde el punto de vista metodológico como historiográfico y temático, algunos asuntos centrales vinculados con la historia de las artes escénicas y visuales, enfocada a partir de la historia de las prácticas, modelos y representaciones corporales.

En efecto, toda práctica corporal conlleva, de manera implícita o explícita, representaciones del cuerpo que la vertebran, le dan coherencia simbólica y contribuyen, al proporcionar esquemas mentales de la acción, a perfeccionar la eficacia de las prestaciones físicas. Dicho de otro modo, el ejercicio de una actividad corporal pone en juego “mapas” cognitivos que subtienden la percepción subjetiva del cuerpo, de su estructura y de su funcionamiento. A esas figuraciones de la realidad corporal remiten la forma, el significado orgánico y la razón de ser de cada acto. En ellas se sustenta la racionalidad de una técnica y el orden de un saber. Todo esto se aplica a las artes escénicas, regidas también por representaciones del cuerpo, así como a las artes visuales en lo que refiere, entre otros aspectos, a la expresión y a la definición de identidades, caracteres y situaciones culturales de las figuras humanas representadas.

En cuanto a las artes escénicas, en las representaciones del cuerpo se funda una disciplina y un discurso. Una disciplina, en el más estricto sentido del término – la ejecución sistemática de un conjunto de modos de hacer que obedecen a reglas precisas, a un protocolo –, y un discurso que traduce los rasgos esenciales de esas representaciones, por lo general a través de un vocabulario *ad hoc*, a menudo compuesto de nociones importadas desde otros registros discursivos y reinterpretadas o ajustadas en función de su nuevo uso. En síntesis, las distintas modalidades de trabajo actoral – ya sea teatral o cinematográfico – se hallan asentadas en modelos corporales cuya existencia mental subyace a la organización de todo el sistema del saber escénico: desde los regímenes prescriptivos de reglas según las cuales se aprende, se transmite y se pone en práctica la acción concreta, hasta la expresión discursiva por medio de la cual se enuncian esas reglas y se explica su eficacia por su adecuación a la representación del cuerpo postulada. He ahí los componentes – imagen corporal, configuración disciplinaria, principios técnicos y expresión discursiva – que reúne lo que propongo llamar campo epistémico del arte del actor.

La investigación en esta dirección implica rastrear y caracterizar históricamente la construcción de los modelos corporales a través de sus principales rasgos, así cómo ver de qué manera eso se traduce en una “corporalidad social”, muchas veces fuertemente normativa, que subyace a la gestión del cuerpo en las artes escénicas en aspectos como la postura, la tonicidad, la concentración de la expresividad en determinadas zonas del cuerpo,

etc. Una indagatoria de esta naturaleza requiere, naturalmente, un enfoque de larga duración.

En ese sentido, el énfasis principal del seminario estará puesto en lo que con cierta comodidad no exenta de simplificaciones se ha dado en llamar tradición occidental: para mayor precisión, se preferirá hacer mención de contextos histórico-culturales de filiación europeo-occidental, sin que tampoco esta expresión sea enteramente satisfactoria. De hecho, uno de los objetivos del seminario será poner en evidencia la pluralidad de procesos y de modelos que componen una constelación cultural históricamente cambiante, que reconoce especificidades locales y múltiples centros y periferias, así como incesantes circulaciones de saberes, prácticas y discursos. De hecho, y para poner un ejemplo que será abordado durante el seminario, si se acepta la división entre “Occidente” y “Oriente” como un artefacto cultural en torno al cual se han procesado, en el ámbito de las artes escénicas, diversas experiencias de apropiación de técnicas y estéticas “extra-occidentales”, no puede sino considerarse a “Oriente” como una porción del imaginario occidental e incorporarla como tal al análisis histórico.

No se pretenderá abarcar la totalidad de un arco cronológico potencialmente extensísimo, si se toma como punto de partida convencional la formalización teórica de las disciplinas escénicas, las poéticas y los cánones estéticos elaborados en el siglo V antes de Cristo. Antes bien, se procederá de manera selectiva, escogiendo períodos, contextos y problemáticas cuyo estudio ponga de manifiesto aspectos significativos de lo que podría denominarse una “arqueología” de los modos predominantes de pensar lo corporal, así como de traducirlo en prácticas sociales específicas como las artes de la escena o del espectáculo, en una acepción amplia de ambas expresiones, en relación con las artes visuales. Se procurará así poner de manifiesto: (1) la historicidad irreductible de esas prácticas, su inscripción en un tejido cultural que proporciona las condiciones de posibilidad de su emergencia y configuración al tiempo que les otorga sentido, y (2) las inercias y herencias que permiten identificar rasgos de larga duración, producto de la acumulación, sedimentación, consolidación, transmisión y reinterpretación de formas, modelos e incluso técnicas corporales, cuya naturaleza histórica se expresa también en su perdurabilidad.

El enfoque general del seminario remite pues a una doble articulación: (1) por un lado, la de la historia del cuerpo – de las prácticas y representaciones corporales – como asiento de una historia de las artes consideradas como una de las expresiones particulares, expresamente formalizada y dotada de intencionalidades propias, de las diferentes “culturas corporales” históricas, y, (2) por otro lado, la de las artes de la escena como un observatorio privilegiado de tales prácticas y representaciones, desde que la economía corporal de la escena puede ser vista como una suerte de síntesis antropológica, un modelo a escala donde se condensan y adquieren un alto nivel de organización el conjunto de los valores asociados a la corporeidad en un lugar y en un tiempo dados.

Las fuentes primarias sobre las cuales habrá de trabajarse serán proporcionadas por el docente al inicio de la primera sesión del seminario, con las indicaciones de cada una de las sesiones en que serán utilizadas. En cuanto al material iconográfico, también será aportado por el docente, para lo cual se hará necesario disponer de algún sistema de proyección, ya sea por medio de PowerPoint (de preferencia) o, en su defecto, por medio de un proyector de transparencias. En cuanto a las fuentes secundarias, las lecturas recomendadas se indican en la lista de referencias bibliográficas que figura a continuación del esquema de contenidos.

Contenidos

Módulo I - *Hacia una arqueología de los modelos corporales en el área de filiación europeo-occidental.*

1. Historia del cuerpo e historia de las artes: fuentes, enfoques e historiografía.
2. El orador: la tradición retórica y la construcción normativa de la performance del cuerpo público.
3. El crucifijo: introversión, tonicidad, verticalidad, y la economía corporal del “cristianismo en el arte”.
4. El valor de los gestos: orden y desorden en cuerpos y almas.
5. La sociedad de corte: autocontrol, sobriedad, etiqueta y aprendizajes sociales.

Módulo II - *Ciencias del cuerpo y artes corporales: elementos para una historia de la interpenetración de saberes en la conformación de las representaciones culturales.*

1. La anatomía como matriz de representaciones en la primera modernidad: disección, cultura visual, modelos corporales y producción artística.
2. Fisiología de las pasiones (1): Aristóteles y Shakespeare, de la catarsis a los humores isabelinos.
3. Fisiología de las pasiones (2): Descartes y Racine, o la sangre incontrolable.
4. Una ciencia de la interpretación del cuerpo: fisiognomía, expresión y virtuosismo visual, del retrato clásico al melodrama romántico.

Módulo III - *Fronteras: el adentro y el afuera como eje de las ideologías del cuerpo actoral.*

1. El “actor-máquina”, la sensibilidad y la introspección: cuerpo y expresión, del siglo de las Luces al cine de Hollywood.
2. Otros cuerpos: transculturalismo, apropiaciones de “Oriente” e ideologías de la “exterioridad” en el teatro contemporáneo.
3. Dos campos epistémicos del arte del actor: el “adentro” y el “afuera” en el aprendizaje, las técnicas y las estéticas.
4. El llanto de Enrique Muiño: epílogo rioplatense sobre las emociones “verdaderas” y las técnicas del “afuera” en la tradición actoral del “oficio”.

Orientación bibliográfica

- ARISTÓTELES, *La poética*, traducción de Juan David García Bacca, México, Editores Mexicanos Reunidos, 1989.
- BARBA, Eugenio, “Antropología teatral”, *Maldoror, Revista de la ciudad de Montevideo*, 17/18, noviembre de 1983/marzo de 1984, p. 7-21.
- BARBA, Eugenio, *Más allá de las islas flotantes*, Buenos Aires, Firpo & Dobal, 1987.
- BARBA, Eugenio, *La canoa de papel. Tratado de antropología teatral*, México, Grupo Editor Gaceta, 1992.
- BARBA, Eugenio y Savarese Nicola, *El arte secreto del actor. Diccionario de antropología teatral*, México, International School of Theatre Anthropology, 1990.
- BARONA VILAR, Josep Lluís, “El cuerpo alegórico. Claves renacentistas para una interpretación de la naturaleza humana”, *Medicina e Historia*, 47 (3ª época), 1993, p. 1-16.

- BERGER, Harry Jr., "Bodies and Texts", *Representations*, 17, 1987, p. 144-166.
- BLOCH, Susana, ORTHOUS, Pedro y SANTIBAÑEZ, Guy, "Effector patterns of basic emotions: a psychophysiological method for training actors", *Journal of Social and Biological Structures*, 10, 1987, p. 1-19.
- CARO BAROJA, Julio, *La cara, espejo del alma. Historia de la fisiognómica*, Barcelona, Círculo de Lectores - Galaxia Gutenberg, 1987.
- CORTÉS, Valerià, *Anatomía, academia y dibujo clásico*, Madrid, Cátedra, 1994.
- COURTINE, Jean-Jacques y HAROCHE, Claudine, *Histoire du visage. Exprimer et taire ses émotions (XVIe - début XIXe siècle)*, (1988), Paris, Payot -Rivages 1994.
- DANTZER, Robert, *Las emociones*, Barcelona y Buenos Aires, Paidós, 1989.
- DAUMAS, Maurice, « La beauté du geste. Aspects moraux de l'icónographie du geste amoureux à la Renaissance dans les écoles du Nord », *Communications*, 60, 1995, p. 75-86.
- DAVIES, Martin, « Poussin and Bertholet Flemalle », *The Burlington Magazine for Connoisseurs*, 64, 1934, p. 288-288.
- DESCARTES, René, *Las pasiones del alma*, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1993.
- DIDEROT, Denis, *Paradoxe sur le comédien*, Paris, Librairie Théâtrale, 1958.
- Eco, Umberto, "De Aristóteles a Poe", in: Barbara Cassin (ed.), *Nuestros griegos y sus modernos. Estrategias contemporáneas de apropiación de la Antigüedad*, Buenos Aires, Manantial, 1994, p. 205-218.
- EISENSTEIN, Serguei, *Reflexiones de un cineasta*, Barcelona, Lumen, 1990.
- EISENSTEIN, Serguei, *El montaje escénico*, México, Grupo Editorial Gaceta, 1994.
- ELIAS, Norbert, *El Proceso de la civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas*, México, Fondo de Cultura Económica, 1987.
- FEHER, Michel, NADDAFF, Ramona y TAZI, Nadia, *Fragmentos para una historia del cuerpo humano*, Madrid, Taurus, 1990, 3 tomos.
- HAWCROFT, Michael, « Comment jouait-on le rôle d'Hippolyte dans la Phèdre de Racine ? Témoignage d'un manuscrit inédit », *XVIIe siècle*, 62, 2006, p. 243-275.
- JANSON, H. W., « The Image of Man in Renaissance Art: From Donatello to Michelangelo », in Bernard O'Kelly (éd.), *The Renaissance image of man and the world*, Columbus, The Ohio State University Press, 1966, p. 77-104.
- HERNÁNDEZ, J. A. y GARCÍA, M. C., *Historia breve de la retórica*, Madrid, Síntesis, 1994.
- IRIARTE, Ana, *Democracia y tragedia: la era de Pericles*, Madrid, Akal, 1996.
- KEMMER, Claus, "In Search of Classical Form: Gerard de Lairese's 'Groot Schilderboek' and Seventeenth-Century Dutch Genre Painting", *Simiolus: Netherlands Quarterly for the History of Art*, 26, 1998, p. 87-115.
- KEMP, Martin, "From 'Mimesis' to 'Fantasia': The Quattrocento Vocabulary of Creation, Inspiration and Genius in the Visual Arts", *Viator*, 8, 1977, p. 347-
- KENNEDY, George A., "La retórica", in: Richard Jenkins (éd.), *El legado de Roma. Una nueva valoración* (1992), Barcelona, Crítica, 1995, p. 246-268.
- KRIMOVA, Natalia Anatolievna, "Mikhail Tchekov et Stanislavski", *Bouffonneries*, 20/21, *Le siècle Stanislavski*, 1989, p. 41-43.
- KURIYAMA, Shigehisa, *The Expressiveness of the Body and the Divergence of Greek and Chinese Medicine*, New York et Londres, Zone Books, 1999.
- LAÍN ENTRALGO, Pedro, *La medicina hipocrática*, Madrid, Alianza, 1987.
- MANDRESSI, Rafael, "El reino de Cocoliche. Transculturación y sainete en Uruguay", *Gestos*, 17, Irvine, University of California, abril de 1994, p. 181-197.
- MANDRESSI, Rafael, "Del aprendizaje del actor a la puesta en escena. Notas sobre técnica y estética", in: R. Mirza (ed.), *Situación del teatro uruguayo contemporáneo*, Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 1996, p. 17-30.
- MANDRESSI, Rafael, "Disecciones y anatomía" in: A. Corbin, J.-J. Courtine y G. Vigarello (eds.), *Historia del cuerpo, tomo 1: Del Renacimiento a la Ilustración*, Madrid, Taurus Ediciones, 2005, p. 296-318.
- MANDRESSI, Rafael, "Du mélange des genres: le cirque criollo et le théâtre dans les pays du Río de la Plata (XIXe-XXe siècles)", *Communications*, 83, 2008, p. 211-228.
- MANDRESSI, Rafael, "Técnicas de disección y tácticas demostrativas: instrumentos, procedimientos y orden del pensamiento en la cultura anatómica de la primera modernidad", *Historia y grafía*, 30, Universidad Iberoamericana de México, 2008, p. 167-189.
- MARTINEZ, Aurélie, « L'Anatomie monstrueuse dans l'art contemporain », *Corps*, 2008, 4, p. 99-104.
- MATURANA, Humberto y BLOCH, Susana, *Biología del emocionar y Alba Emoting: respiración y emoción bailando juntos*, Santiago, Dolmen, 1996.
- MEYERHOLD, Vsevolod, *Teoría teatral*, Madrid, Fundamentos, 1986.

- PÉREZ-RINCÓN, Héctor, «La expresión facial», en Héctor Pérez-Rincón (ed.), *Imágenes del cuerpo*, México, Fondo de Cultura Económica, 1992, p. 129-146.
- PRADIER, Jean-Marie, "Hacia una antropología teatral", *Maldoror, Revista de la ciudad de Montevideo*, 17/18, 1984, p. 27-34.
- PRADIER, Jean-Marie, "El animal, el ángel y la escena", *Aula de Teatro. Cuadernos de Estudios Teatrales*, Málaga, Universidad de Málaga, 1997, p. 5-39.
- RIFKIN, Benjamin A, *Human anatomy: five centuries of art and science*, New York, Harry N. Abrams, 2006.
- ROBERTS, Kenneth B. y TOMLINSON, J. D. W., *The Fabric of the Body. European Traditions of Anatomical Illustration*, Oxford, Clarendon Press, 1992.
- ROUSSELLE, Aline, *Porneia. Del dominio del cuerpo a la privación sensorial*, Barcelona, Península, 1989.
- SCHECHNER, Richard, *Essays on performance theory 1970-1976*, New York, Drama Book Specialists, 1977.
- SCHECHNER, Richard, *Between theatre and anthropology*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1985.
- SCHMITT, Jean-Claude, *La raison des gestes dans l'Occident médiéval*, Paris, Gallimard, 1990.
- SENNETT Richard, *Carne y piedra. El cuerpo y la ciudad en la civilización occidental*, (1994), Madrid, Alianza, 1997.
- STANISLAVSKI, Constantin, *Mi vida en el arte*, Buenos Aires, Futuro, 1945.
- STANISLAVSKI, Constantin, *Un actor se prepara*, México, Diana, 1953.
- STANISLAVSKI, Constantin, *El arte escénico*, México, Siglo XXI, 1987.
- STRASBERG, Lee, *Actuación*, traducción de Hugo Urquijo, Buenos Aires, s.n., s.f.
- STRASBERG, Lee, *Un sueño de pasión. El desarrollo del método*, Barcelona, Icaria, 1990.
- VIGARELLO, Georges, *Corregir el cuerpo. Historia de un poder pedagógico*, Buenos Aires, Nueva Visión, 2005.