

I.S.F.D. “C.R.E.Ar.”
Centro Regional de Educación Artística
PROFESORADO DE DANZA

HISTORIA SOCIOCULTURAL DEL ARTE

Tipo de unidad curricular: Seminario

Carga horaria: 64 horas reloj totales

Duración: Anual

Docente: Dr. Facundo Arteaga

Carácter de la misma: Teórico. Modalidad presencial y virtual sincrónica.

El arte no solo adopta formas diferentes según las épocas, países y culturas, desempeña también funciones diferentes. Surge de motivos diferentes y satisface necesidades diferentes. Pueden representar cosas existentes o construir cosas que no existían pero expresando la visión interior del hombre, estimulando la vida sensible del artista pero también la del receptor, aportándole satisfacción, emoción, provocación o simplemente impresión. De todos estos elementos que forman parte constitutiva del arte hay que estar atentos a la implicancia social de las manifestaciones artísticas, su desarrollo al seno de la sociedad y su relativismo histórico-cultural. Es decir, tomar y analizar las manifestaciones artísticas del hombre como un todo, contemplando como ejes el devenir histórico, la evolución del término “arte” y estética y la ruptura con las reglas que son finalmente las vanguardias.

En este marco se verán los distintos devenires sociales y los movimientos artísticos culturales que marcaron una era, sus características generales y sus particularidades, las ideas que sustentaron y los diferenciaron, las ideologías reinantes y finalmente las manifestaciones artísticas que fueron las representantes de la sociedad y la cultura en funcionamiento. Con este soporte teórico veremos a la danza en particular, como manifestación artística y social desde los comienzos de la Historia de la Humanidad. Ya las pinturas rupestres encontradas en España y Francia, con una antigüedad de más de 10.000 años, muestran dibujos de figuras danzantes asociadas con ilustraciones rituales y

escenas de caza. Esto nos da una idea de la importancia de la danza en la primigenia sociedad humana. Muchos pueblos alrededor del mundo ven la vida como una danza, desde el movimiento de las nubes a los cambios de estación. La historia de la danza refleja los cambios en la forma en que el pueblo conoce el mundo, relaciona sus cuerpos y experiencias con los ciclos de la vida.

Desde el Egipto de los Faraones hasta Dionisio, los legados escritos, los bajorelieves, mosaicos nos permiten conocer el mundo de la danza en las antiguas civilizaciones egipcia, griega y romana. Ya con el advenimiento del Renacimiento trajo una nueva actitud hacia el cuerpo, las artes y la danza. Las cortes de Italia y Francia se convirtieron en el centro de nuevos desarrollos en la danza gracias a los mecenazgos a los maestros de la danza y a los músicos que crearon grandes danzas a escala social que permitieron la proliferación de las celebraciones y festividades. Al mismo tiempo la danza se convirtió en objeto de estudios serios y un grupo de intelectuales autodenominados la Pléyade trabajaron para recuperar el teatro de los antiguos griegos, combinando la música, el sonido y la danza. En la corte de Catalina de Médici (1519-1589), la esposa italiana de Enrique II, nacieron las primeras formas de Ballet de la mano del genial maestro Baltasar de Beauyeulx. En 1661, Luis XIV de Francia autorizó el establecimiento de la primera Real Academia de Danza. En los siglos siguientes el ballet se convirtió en una disciplina artística reglada y fue adaptándose a los cambios políticos y estéticos de cada época. Las danzas sociales de pareja como el Minuet y el Vals comenzaron a emerger como espectáculos dinámicos de mayor libertad y expresión.

Si pensamos en la danza como un hecho cultural de la humanidad, tan antiguo como el hombre mismo, vale recordar que la función más importante de cualquier cultura es complacer a la mayor cantidad de personas que la comparten. No interesa lo propio de un individuo sino lo común y característico del grupo social (forma de vida habitual del hombre). De ello se desprende que en el mundo hay tantas culturas como grupos sociales que lo habitan y, en consecuencia, tantos tipos de baile como culturas existentes. No cabe ninguna duda que desde siempre la danza acompañó el ritmo de la vida social de todas las comunidades humanas (Arico, 2007).

Régimen de Promoción:

La cátedra ofrece dos modalidades de régimen: Directo e Indirecto.

- **Directo:** Alcanzar el 80% de asistencia a las clases. Tener 100% de las evaluaciones planteadas por la cátedra aprobadas con nota no inferior a 8 (ocho) puntos cada una. En el caso de no alcanzar los requisitos expuestos se pasará automáticamente al Régimen de promoción indirecto..

- Indirecto: Alcanzar el 70% de asistencia a las clases. Aprobar el 100% de las evaluaciones planteadas por la cátedra. Obtener un promedio no inferior a 6 (seis) puntos. En estas condiciones se podrá rendir el examen final. En el caso de no alcanzar los requisitos expuestos se pasará automáticamente al Régimen de alumno libre.

Cada evaluación tendrá su correspondiente recuperatorio como se enmarca en el RAI.

Objetivos:

- Indagar e interpretar los devenires conceptuales de Sociedad, Cultura y Arte.
- Comprender los distintos devenires sociales y los movimientos artísticos culturales que marcaron una era, sus características generales y sus particularidades.
- Analizar la danza en particular, como manifestación artística y social desde los comienzos de la Historia de la Humanidad.
- Percibir la danza como un hecho cultural de la humanidad, tan antiguo como el hombre mismo en tanto fenómeno colectivo y sus respectivas funciones.

PROGRAMA

UNIDAD 1:

Definición de pueblo-civilización-etnia-nación y sociedad. Conceptualización de cultura desde diferentes disciplinas. Patrones culturales. Rasgos culturales. Etnocentrismo. Endoculturación. Aculturación. Relativismo cultural. Positivismo y Materialismo Histórico. Paradigmas: conceptualización. Paradigma Positivista y Paradigma interpretativo. Identidad. Procesos identitarios. Fundamentos de la construcción de la identidad sociocultural. Ideología.

BIBLIOGRAFÍA:

Córdoba Plaza, R. "Infidelidad femenina y tolerancia social: el papel de la sexualidad en la construcción de identidades".

Denzin, N. K y Y. S. Lincon (editores) "Competencia de paradigmas en la investigación cualitativa". En *Handbook of Qualitative Research*. Sage Publication. California: 1994.

Forgione, C. A. *Etnia y Ethos: etnología general*. Universidadibros. Buenos Aires: 2004.

Herskovits, M. *el hombre y sus obras: la Ciencia de la Antropología Cultural*. Fondo de Cultura Económica. México: 1952.

Kuhn, T. S. *La Estructura de las Revoluciones Científicas*. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires: 2006.

Santillán Guemes, R. *Cultura, creación del pueblo*. Ed: Guadalupe. Buenos Aires, 1985.

Svampa, M. (editora) *La transformación de las Identidades Sociales*. Biblos. Buenos Aires: 2002.

Unidad 2

Arte. Conceptos y desarrollo histórico-cronológico. Distinción de arte y artesanía. La correspondencia con las grandes cosmovisiones de la época. Renacimiento, Barroco y Clasicismo. Estética: definición de belleza, gustos culturales y evolución. La Danza. Definiciones. La danza como lenguaje. Los propósitos. Desarrollo de la danza en la pre-historia, en la antigüedad, la etapa moderna, post-moderna y las vanguardias.

BIBLIOGRAFÍA

Arico, H. "Los propósitos de la Danza". En: [http/ www.hectoraricocom.ar](http://www.hectoraricocom.ar)

Arico, H. *Artículos sobre Danza*. Buenos Aires. 2006.

Benjamin, W. *Discursos Interrumpidos*.

Brest, Jorge R. *El valor de la obra de arte*.

García Canclini, N. *Culturas Híbridas: estrategias para entrar y salir de la modernidad*. Nueva Edición. Buenos Aires: 2001.

Hatje, U. *Historia de los Estilos Artísticos I y II*. Madrid, Istmo, 2005.

La Nación. (diario) Pierre Resetany y el arte actual. Artículo por Odile Baron Supervielle. Paris, 1992.

La Nación. (diario) Modernidad y Posmodernidad. Pierre Resetany y el arte actual. Artículo por Odile Baron Supervielle. Paris, 1992.

Pavis, P. "Posmodernidad y Puesta en Escena". CELCIT N° 1. 1990.

Realismo, Verdad Artística y Vanguardia. Artículo de Teoría del Arte.

Richard, A. "La crítica del Arte". Cuadernos N° 54. EuDeBa, Buenos Aires.

Sachs, C. *Historia Universal de la Danza*. Editorial Centurión. Buenos Aires: 1994.

Vega, C. *Las Danzas populares Argentinas*. Instituto Nacional de Musicología "Carlos Vega". Buenos Aires: 1986.

Unidad 3

Contexto Sociocultural y la consideración de los contextos de producción. El cuerpo y el movimiento en el contexto sociocultural. Aspectos del entorno como factores condicionantes tanto en el lenguaje corporal cotidiano como en el de la danza. Las actitudes corporales características de danzas provenientes de distintos contextos socioculturales. Danza arte y arte danza.

BIBLIOGRAFÍA

AA. VV. "Cronología Heilbrunn de la Historia del Arte", Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, disponible en <http://www.metmuseum.org/toah/intro/atr/06sm.htm>, actualizado marzo 2014.

Ades, D. Arte en Iberoamerica. Turner, 1990.

Arasse, Daniel. (2005). Historia del cuerpo. Del renacimiento a la ilustración, Volumen I. España: Santillana, Taurus. Selección: cap. 10. "La carne, la gracia, lo sublime".

Bourdieu, P. (1986) "Notas provisionales sobre la percepción social del cuerpo". En AAVV, Materiales de sociología crítica, Madrid: La Piqueta. •

Colombres, A. (2004) Teoría transcultural del arte. Hacia un pensamiento visual independiente. Ed. Del Sol. Selección: Cap. 4 "El cuerpo" (fragmento: pp. 121-127).

Hatje, Ú. (2005). Historia de los estilos artísticos. Desde la Antigüedad hasta el Gótico. Madrid: Ed. Istmo.

Le Breton, D. (2002). Antropología del cuerpo y modernidad. Buenos Aires: Nueva Visión. Selección: "Introducción" y cap. 1 "Lo inaprehensible del cuerpo".

Le Goff, J. y Troung, N. (2005) Una historia del cuerpo en la edad media. Barcelona: Ed. Paidós. Selección: prefacio; capítulo 1 "Cuaresma y carnaval: una dinámica de occidente".

Jones, A.: "Estudio", en Warr, T. (2006). El cuerpo del Artista. España: Ed. Phaidon.

A handwritten signature in black ink, reading "Facundo Arteaga". The signature is stylized with a large, sweeping initial 'F' and a long horizontal stroke that underlines the name.

Dr. Facundo Arteaga

Profesor Interino de la Asignatura

Historia Sociocultural del Arte

Nota: La cátedra aportará material complementario.