

Seminario

AL ALCANCE DE MIS DEDOS: ESPACIOS PERSONALES EN LAS ARTES PERFORMATIVAS

(At the reach of my fingers personal spaces in performative arts)

Rocco Mangieri, Laboratorio de semiótica y socioantropología de las artes, Universidad de Los Andes, Venezuela. Proyecto de Investigación AR-2014-CDCHTA.

PROGRAMA

1. Introducción: motivaciones y orientaciones

A principios del año dos mil se han intensificado los estudios sobre el funcionamiento y la dinámica del espacio personal: redefinido en neurociencia como espacio peripersonal (peripersonal space). Sabemos también que a finales de los sesenta la antropología y la sociología habían propuesto dos campos disciplinares para agrupar el estudio del gesto, del movimiento y el uso de las distancias (la proxémica y la kinésica). Una de las razones de este interés científico está motivado y orientado por la invención de nuevas biotecnologías , dispositivos de inteligencia artificial y robótica, así como también por la profundización de las investigaciones en el campo de la psicomotricidad. En el campo de las ciencias humanas y de las artes, el espacio personal ha sido, cuando menos desde finales de los años veinte hasta hoy, un tema y un objeto de estudio y de reflexión de largo alcance teórico. Sobre todo en el área de las artes del cuerpo y del movimiento, de las artes performativas en general (teatro, danza, performance, arte accional). Desde nuestro punto de vista ha sido la fenomenología (especialmente la obra de Maurice Merleau Ponty) la ciencia que aportó las bases conceptuales más sólidas para el estudio profundo de la significación del espacio personal, el cual es redefinido como la dimensión del cuerpo propio y la noción de corporeidad como *etre-du-monde* (ser del mundo). El cuerpo fenomenológico que habita y produce sentido en una constante interacción motriz y semiológica con los objetos, el espacio y el movimiento. Podríamos releer en paralelo las propuestas y experimentaciones de los artistas de las artes performativas con los recientes avances de la psicomotricidad, la neurociencia y las ciencias cognitivas y encontrar un eje transversal e interdisciplinario con la teoría semiótica del cuerpo y de la acción.

2. Contenido temático

1. Aproximación al estudio del espacio peripersonal y extrapersonal en neurociencias y ciencias cognitivas.
2. La producción de sentido en los espacios cercanos del cuerpo , multisensorialidad y sinestesia
3. Objetos, artefactos e instrumentos de extensión corporal: el juego de los límites y del territorio perceptual
4. Aproximaciones fenomenológicas: habitar el cuerpo y el mundo. El cuerpo como intencionalidad de una potencia motriz. Las envolturas topológicas del cuerpo.

5. Semiótica y psicomotricidad: praxias y gnosias. Las dinámicas potenciadoras del gesto y del movimiento.
6. Tácticas de interacción interpersonal: cuerpo y espacio circundante. Construir y deconstruir el espacio personal. Limitar y deslimitar.
7. Expansión y concentración. Las mediaciones constructivas del espacio personal. Una tipología de los modos de producción semiótica del espacio personal en las artes performativas.
8. La conquista y defensa del espacio personal en las artes performativas de la modernidad y la postmodernidad. El cuerpo femenino y la construcción de las fronteras y los bordes de intercambio. Las políticas del cuerpo.
9. Transversalidades teóricas entre la semiótica, neurociencia y psicomotricidad.

3. Algunos elementos de estudio y reflexión teórico-práctica

- a) La cinemática del cuerpo en los films de los hermanos Lumière: Louise Fuller
- b) Las kinesferas del Rudolph Von Laban
- c) El cuerpo extensional en las propuestas de O. Schlemmer de la Bauhaus
- d) Más allá del alcance de mis manos: Marta Graham, Sara Bara, Rebeca Horn
- e) La traza de movimiento corporal en la fotografía analógica y digital (Shinishi Maruyama)
- f) El luminograma somático , Picasso, Michael Taylor, Olafur Eliasson
- g) La experimentación de Heater Hansen y Tony Dorrico (los corpogramas).
- h) Las tácticas de extensión del cuerpo personal en las instalaciones y el performances a partir de los noventa. Martyrdom de Bill Viola, Tanja Ostojic y el cuerpo migrante, la obra de Dorret Sturm, Riuji Nakamura. Sashico Abe, Collabcubed office, Anthony Gumbley, Tomás Saraceno.
- i) Los espacios cercanos y hodológicos de los oficios del artesano y el hacedor: el mundo práctico a la mano j) La mujer-araña: tejer el espacio propio. La obra de Nelly Agassi y Sacha Waltz.
- k) Una posible tipología de los modos de construcción semiótica del espacio personal en las artes performativas.

4. Modalidad de trabajo: teórico-práctica.

Se motivarán a los participantes para la creación de propuestas a nivel de proyecto y/o realización.

5. Participantes:

El seminario-taller está dirigido a docentes y estudiantes de semiótica, artes y ciencias sociales, artistas y personas interesadas en esta temática.

6. Duración: 20 hs. Cátedra

7. Referencias teóricas:

Entre los textos de referencia para este seminario se encuentran: What is Peripersonal Space? An Examination of Unresolved Empirical Issues and Emerging Findings, Hunley&Lourenco, (2018), A Multisensory Interface for Body–Object Interactions, Claudio Brozzoli, Tamar R. Makin, Lucilla Cardinali, (2016), Peripersonal space and body schema, Cardinali L, Brozzoli C, Farnè A, (2009), Corpi sociali ,Gianfranco Marrone(2001), Fenomenología de la percepción, M.M.Ponty, (1960), La corposfera, J.E. Finol (2016). Kinetics, R. Birdwhistell (1970), The Hidden Dimension y The Dance of Life, de E.Hall(1970 y 1987), Tratado de semiótica general de U.Eco (1975), Manual de semiótica y Estados de suspensión de R. Mangieri 2015 y 2018), En torno al sentido1 de A.J.Greimas (1972), Psicomotricidad, de Daniel Calmels (2011), Pedagogia del corpo, de Ivano Gamelli (2007), Il corpo de Umberto Galimberti (2007), L'analyse du cours d'action : des pratiques et des corps, de J.Fontanille (2011), Far corpo in tutti i sensi, de Paolo Fabbri (2018)