

CONGRESO DE INVESTIGACIÓN EN DANZA
PLATAFORMA UNIVERSITARIA DE DANZA
EN ALIANZA CON PLAN NACIONAL DE DANZA
MINISTERIO DE CULTURA

Contexto

La memoria de la danza es una preocupación constante y punzante de los bailarines, investigadores, académicos y curiosos de esta disciplina. Por su carácter efímero, hasta hace muy poco, solo se podía rastrear desde la práctica artística de sus actores. No obstante, se reconocen los esfuerzos que recientemente se han realizado para rescatar este saber desde un ámbito intelectual en el que se han ido tejiendo versiones y documentos que empiezan a dar cuenta de estas inquietudes y fenómenos que han empujado la evolución de este movimiento en el país.

A partir la producción de textos de reflexión, sistematización documental, archivos e historiografías, se empiezan a construir nociones y análisis de lo que ha sido nuestra danza. A partir de allí se han empezado a proponer estudios reflexivos que pasan por la estética, la crítica, la pedagogía, y muchas otras líneas temáticas. Se han emprendido esfuerzos desde distintas instituciones con el fin de socializar procesos de investigación y así mismo encontrar pares para el desarrollo de estos.

El Plan Nacional de Danza, a partir de su entrada en vigencia ha permitido, sobre todo, la visibilización de estos procesos, dentro de los cuales han participado artistas, gestores y cultores de las mas variadas, tradicionales y vanguardistas empresas que anidan en sus objetivos el fomento, desarrollo y difusión de la investigación de la danza en todo el territorio nacional.

Ahora, a partir de los encuentros gestados en estos marcos institucionales, se vislumbra la necesidad de abrir espacios de encuentro entre estos individuos e instituciones que han emprendido la tarea de indagar las historias, versiones, búsquedas y frutos de la danza fuera de los cuerpos de los bailarines, en marcos académicos y visibles para quienes piensan la danza desde otras perspectivas distintas al escenario y el movimiento.

Marco

El Festival Universitario de Danza Contemporánea (FUDC) desde hace 15 años viene gestándose como un espacio de encuentro, intercambio y visibilización de procesos de las más diversas procedencias en el ámbito universitario alrededor de la práctica de la Danza Contemporánea. En su evolución ha encontrado socios, pares y amigos con inquietudes desde otras disciplinas del conocimiento alrededor de estos lenguajes de la danza como campo fértil para la discusión, reflexión e indagación; lo que nos ha llevado a incluir en la programación

espacios de encuentros, talleres teóricos y prácticos que responden a estas inquietudes. Es así como en el desarrollo y evolución de sus iniciativas, en el 2010 inicia la consolidación de la Plataforma Universitaria de Danza, como proyecto adscrito al Centro de Arte y Cultura de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Esta iniciativa pretende generar y difundir iniciativas alrededor del movimiento de la danza como una disciplina fértil para la práctica artística, pedagógica e investigativa desde una infinidad de frentes del conocimiento relacionados con el cuerpo y su ejercicio en el lenguaje del movimiento.

A partir de la versión número 15 del FUDC donde nos planteamos la necesidad de dedicarle tres días de programación específicamente a esta misión, se lleva a cabo el *Simposio SYMpoSOM(AE)tica- Práctica somática y estéticas de lo experiencial, participativo e inclusivo en procesos pedagógicos y artísticos.*, cuyo objetivo fue visibilizar y abrir espacios para la reflexión alrededor de las posibilidades de la danza, y el ejercicio de un arte que incluye el cuerpo como tema central. El desarrollo del simposio ofreció un punto de partida para plantear un nuevo encuentro que atienda a otra de las necesidades que evidenciamos desde la organización de la Plataforma Universitaria de Danza. Es así como se plantea dentro del plan de trabajo de la organización para el 2012 un encuentro, a manera de Congreso de investigación en danza, como una necesidad fundamental para consolidar el desarrollo de estas actividades en este campo, siendo esta una necesidad a la que deben apuntarle los esfuerzos de gestión del equipo de trabajo.

A partir de la experiencia del FUDC como proceso significativo del movimiento de Danza Contemporánea, se han sumado aliados de procesos y proyectos cuyo objeto es la construcción de encuentros y puentes que conecten diferentes sectores e instituciones con nuestras iniciativas. Es así como a partir del año 2010 se inicia la vinculación directa con el grupo de investigación del Departamento de Humanidades de la Universidad Jorge Tadeo Lozano “Hacia una cartografía del cuerpo en el Arte Contemporáneo”, en cuya segunda versión se comprende el proceso del FUDC como objeto de estudio y análisis por su grupo de trabajo.

Es así como se propone este Congreso al equipo del Plan Nacional de Danza como una iniciativa de la Plataforma Universitaria de Danza, que responde a reflexiones, inquietudes e iniciativas individuales, grupales e institucionales.

Congreso Nacional de Investigación en Danza

Conscientes de encontrarnos en un momento histórico que invita e implica la investigación encaminada al reconocimiento de los procesos políticos y socioculturales que enmarcan los movimientos del arte, para el 2012, La Plataforma Universitaria de Danza y su proyecto más emblemático, el FUDC, proponen generar un acercamiento entre la danza y el pensamiento alrededor de ella, hacia la construcción de nociones del cuerpo y la danza que somos.

Desde perspectivas estéticas, pedagógicas y discursivas, el objetivo del Congreso de Investigación en Danza es crear un espacio de discusión, investigación desde

las epistemologías del cuerpo que se están proponiendo y configurando a partir de la práctica artística, pedagógica e investigativa de los diferentes géneros y procesos de la danza.

Es también importante destacar que la idea de reunir procesos alrededor de la construcción de la idea de la “investigación en danza”, nueva y por demás compleja dentro de las dinámicas de construcción de conocimiento en los lenguajes del arte. La historia y desarrollo de nuestra danza ha estado mediado por múltiples referentes estéticos, técnicos y epistemológicos de diversas procedencias, pero es a partir de los últimos procesos socio políticos que han influenciado el campo de las prácticas artísticas, pedagógicas e investigativas, que se empieza a mirar desde distintos horizontes lo que somos como constructo cultural, y obliga a emprender acciones investigativas desde la práctica para responder a las necesidades de la danza como enorme y poderoso campo de conocimiento y práctica.

Propuesta de desarrollo:

Proponemos una serie de encuentros, en el transcurso de 4 días de la tercera semana del mes de octubre del año en curso, con el fin de desarrollar ponencias, mesas de trabajo entre pares y eventos con invitados internacionales expertos en las áreas que se plantean como núcleos de desarrollo temático.

Desde el equipo de trabajo de esta iniciativa se han identificado 4 líneas temáticas que agrupan reflexiones en torno a prácticas de la danza, que a su vez se proponen como ejes de desarrollo de este Congreso. Todas las acciones responden al desarrollo de una de estas líneas:

- **Modos y métodos de investigación:** A partir de las actividades propuestas en la programación, se busca fomentar el reconocimiento y reflexión sobre los modos que hasta ahora han sido usados para llevar a cabo procesos de investigación, así como los métodos que se proponen desde la práctica de la misma. También se busca abrir la discusión sobre como se construyen y validan estas investigaciones en marcos académicos y formales.
- **Marcos de referencia que cobijan estas acciones investigativas:** Esta línea temática obedece a una serie de acciones dentro de la programación en donde se busca socializar y visibilizar las instituciones, grupos e investigadores que han llevado a cabo procesos de producción de conocimiento dentro de este campo de acción, y como funcionan y se proponen estas rutas de tránsito para los investigadores y sus publicaciones.
- **Construcción de conocimiento en distintas áreas de la danza a través de la investigación:** Desde este eje se propone fomentar la socialización y visibilización del estado de los procesos de investigación vigentes y sus tendencias: Memoria e historiografías, estados del arte y diagnósticos, pedagogía, investigación – creación. En particular en este eje temático,

aparece la necesidad de hablar y reflexionar sobre las tensiones y dinámicas de la relación entre la tradición y los movimientos y formas contemporáneas de la danza.

Desde la práctica se han detectado tres tendencias al trabajo en investigación en campo, en el desarrollo de las prácticas dancísticas; estas se abordarán en grupos de trabajo donde se expondrán y problematizaran las acciones llevadas a cabo en este sentido. Estas tendencias detectadas son:

“Memoria e historiografías de la danza”:

Esta responde a la agrupación de procesos cuyo objetivo es recopilar, documentar y analizar procesos de movimientos de la danza en el país. Es el espacio para la visibilización y socialización de las historiografías, proyectos de recopilación de memorias y experiencias en diversos formatos que buscan rescatar trozos de la historia de la danza en el país y sus múltiples caras, nombres, actores y formas.

“Educar en y a través del movimiento”

A manera de encuentro entre distintos procesos de investigación en pedagogía de la danza y a través de ella, se espera evidenciar la experiencia de los maestros de danza depositarios de muchas experiencias de investigación en la práctica docente que buscan desarrollar, se evidencian aquí no solamente nuevas rutas para el ejercicio artístico de la danza, sino el desarrollo de una infinidad de posibilidades de reconstrucción de dinámicas sociales y culturales en entornos tan diversos como el país mismo.

“Investigación / creación”

Por último se considera desde la organización que la tendencia a la Investigación / Creación se formula como ejercicio de reconocimiento entre creadores de la danza que determinan y ejecutan sus procesos de creación en el marco de la investigación, y buscan escenarios para legitimar estos desarrollos como ejercicios de desarrollo de pensamiento en una comunidad de investigadores que compartan este ejercicio.

Invitados internacionales:

Se propone, a partir del análisis de la pertinencia de las discusiones y páneles propuestos, la participación de dos invitados internacionales que arrojan luces y nuevas formas de reflexión sobre dos temas importantes y específicos a exponer en el Congreso.

Dr. Kariamuwelsh:

Profesora del departamento de danza de la Universidad de Temple, Filadelfia, Estados Unidos. Recibió su doctorado en Artes de la Universidad de New York y su Maestría en la Universidad Estatal de Búfalo. Es académica reconocida en el campo de los estudios culturales, incluyendo manifestaciones artísticas y culturales de África y de la diáspora africana.

La Dra. Welsh es miembro de la dirección del Instituto de Investigación y Performance de la Danza Africana y directora artística de la compañía Kariamú & Co.: Traditions. Es directora artística fundadora de la Compañía Nacional de Danza de Zimbabwe en el sur de África, y proponente y creadora de la técnica de danza Umfundalai, una técnica contemporánea Pan Africana, en vigencia por los últimos 40 años.

Danza tradicional en el siglo 21: Transformación y Continuidad

“Las formas de danza tradicional alrededor del mundo han sido reconocidas como un rico depósito de cultura, historia y estéticas. Las tradiciones de la mayoría de las naciones guarda valiosa información sobre los orígenes y valores de sus ancestros. Los sistemas de creencia están instalados en la danza tradicional, la música el arte y el teatro. La belleza y el poder de las formas de arte tradicional son una parte integral de nuestra herencia global , y merecen cuidado y consideración en ser preservadas, entendidas y honradas.

La danza tradicional evoluciona a danza clásica y puede tomar un significado nacional, así como la danza puede significar un legado artístico. En mi ponencia, me referiré a cómo la danza tradicional juega un importante papel en la conciencia nacional, que a menudo actúa como elemento unificador entre grupos distintos de una misma nación. En adición a esto, discutiré la transformación de lo tradicional a lo performático con propósitos representativos, así como su inevitable estilización y popularización de las danzas tradicionales. La riqueza de las formas de danza tradicional crecen en paralelo con la música tradicional de una nación, y no pueden ser separadas en términos de su importancia. Los instrumentos tradicionales que a menudo acompañan las danzas deben de igual manera ser preservados y activamente enseñados a los jóvenes, para que también estos instrumentos sean parte de la historia cultural de la nación.

En resumen, mi disertación se enfocará en la danza tradicional como depósito de valores culturales, la danza tradicional y su evolución a formas clásicas, la danza tradicional como símbolo nacional y la relación entre la música y las formas tradicionales de la danza”.

Helena Katz

Helena es una de las críticas de danza más influyentes del Brasil. Ella conjuga su papel en el periodismo cultural, con actividades académicas e imparte los cursos de Artes de la Comunicación y el Programa de Consejo de Comunicación y Semiótica de la PUC-SP, donde completó sus estudios doctorales (1994) con una tesis titulada *Una, dos, tres. La danza es el pensamiento del Consejo*, publicada en el 2005. Se graduó en Filosofía en la Facultad de Educación de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (1971). Dirige el Centro de Estudios en Danza-CED, que fundó en 1986 un grupo de investigación certificada por el CNPq. En 2010 también se convirtió en profesora en la Escuela de Danza de la Universidad Federal de Bahía. Desde el 2001 trabaja en colaboración con la Dra. Christine Greine en *Corpomídia Teoría* (2001, 2003, 2004, 2005, 2007, 2009, 2010), que lleva a cabo un nuevo paso en el proyecto de investigación Las Nuevas Leyes de Cuerpo en las Sociedades post-ideológica.