

APORTES PARA UNA INSERCIÓN DE LA VIDEO_DANZA EN EL SISTEMA EDUCATIVO UNIVERSITARIO. MAPEO DE EXPERIENCIAS FORMATIVAS DE LA REGIÓN.

INTRO

Este ensayo surge como una primera aproximación a un material más extenso (aun en proceso), fruto de una investigación realizada para las Primeras Residencias Artísticas del Circuito Videdanza del Mercosur 2007. Esta pesquisa significó el contacto mediante entrevistas personales con gestores, académicos y artistas de Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Canadá, Estados Unidos, México, Inglaterra, Cuba y Chile ligados de alguna u otra manera al tema de la video_danza.

Se pretende con esto aportar elementos para la discusión sobre estrategias para transmitir conocimientos en video_danza, problematizando el territorio disciplinar que permita, no reproducir técnicas, sino contribuir a la formación de un artista/creador con espíritu crítico, capaz de reflexionar sobre los elementos plásticos, técnicos y tecnológicos que confluyen en la video_danza.

Si bien la video_danza y su estrecha relación con la danza contemporánea existe desde fines de los años 60, nuestro país aún tiene una deuda sobre la enseñanza universitaria del tema. En el año 2007 se logran los primeros pasos para la aprobación de una Licenciatura en danza ¹, que posibilitaría su estudio a nivel superior. La *Facultad de Artes*, aún dependiente de las decisiones del Instituto "Escuela Nacional de Bellas Artes" y la Escuela Universitaria de Música englobará disciplinas tendientes al estudio del tema.

DE LA DANZA CONTEMPORANEA AL VIDEO_DANZA

Una de las características de la Danza Contemporánea actual es su permanente evolución, no solo en sí misma, sino por su capacidad vinculante con otras artes (teatro, video, música y nuevas tecnologías en general). Sin embargo la enseñanza sobre el tema avanza muchísimo más lento. En los últimos años se produjo un incremento del interés de los jóvenes por este arte, lo que implicó que surgieran en la región², una cantidad importante de talleres e institutos dedicados al tema. Varios bailarines y coreógrafos, en general formados en el exterior, se volcaron a la

¹ Si bien los primeros pasos a este respecto datan del año 1999, cuando la Escuela Universitaria de Música aprueba la elaboración de un Plan Piloto de Danza Contemporánea bajo la iniciativa de la Prof. Teresa Trujillo. Hoy (abril 2008) el trámite se encuentra en aprobación de las autoridades centrales de la universidad.

² Defino región a Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay. No porque esto no suceda en el resto de Latinoamérica, sino porque a fines prácticos mi investigación está centrada mayoritariamente en estos países.

docencia. Sin embargo este tipo de enseñanza, que reconozco fundamental para la difusión de la danza, busca muchas veces adiestrar en técnicas del movimiento pero no contempla la formación integral de los creadores. Donde la estética, el análisis, la investigación y todos sus problemas derivados no se consideran materia de estudio.

Por lo antes dicho, se ha vuelto necesario crear carreras universitarias en Danza, cuyo objetivo sea la formación integral de un artista capaz de desarrollarse en todos los temas vinculados al cuerpo en movimiento: psicología del movimiento, estética y semiótica de la danza, anatomía, fisiología, cinesiología, estructuras rítmicas y sonoras, improvisación, expresión corporal, análisis, percepción musical, temporalidad, formulación de proyectos, danza y multimedia, etc. Aquí es donde encontramos desarrollado en conocimiento de video_danza. Ya sea como una materia más o un postgrado.

ENSEÑAR VIDEO_DANZA

Actualmente, las fronteras entre arte, ciencia y tecnología son extremadamente difusas, por lo que el docente en arte de este siglo XXI se enfrenta al desafío de generar estudio y conocimiento en un intrincado sistema transdisciplinar. A partir de los 60 el video como herramienta expresiva le dio a las Escuelas de Arte un vuelco hacia la experimentación tecnológica que el cine no podía aportar. Inmediatez, versatilidad, reutilización y transmisión son algunas de las virtudes que conquistaron a Nam June Paik o Bill Viola, y que la danza contemporánea retoma para sí.

A esto se le suma que el segundo objeto de estudio implicado, el cuerpo en movimiento, hereda una larga tradición que lo disocia del pensamiento. Cuerpo_mente, reflexión_movimiento, razón_emoción, deberían integrarse naturalmente. La danza contemporánea fue la primera en romper con este esquema, y dentro de este camino es necesario promover una **reflexión integral**, capaz de optimizar nuestras disciplinas de estudio, insertas en la Universidad.

Habitualmente nos encontramos en la región con cursos o talleres impulsados en mayor parte por los festivales de video_danza: Dança em Foco y Novadança en Brasil, FIVU en Uruguay, VideodanzaBA en Buenos Aires, FEDAME en México, UARCIS y Danza Virtual en Chile, Festival de Videodanza de la Habana en Cuba, son los más destacados en Latinoamérica. Pero si bien esta disciplina creció enormemente gracias a estas iniciativas, su finalidad ulterior es la difusión, por lo que otra entidad debería hacerse responsable de la formación. Es en esta instancia en la cual la Universidad, como generadora de conocimiento académico a nivel superior se presenta como el ámbito donde se desarrollan naturalmente varias materias de estudio que pueden abordar este tema multidisciplinarmente. Propiciando el conocimiento a partir de la reflexión y al hacer en medidas equivalentes.

La referencia a una **formación integral** implica que más allá de aspectos técnicos o técnico-expresivos se debe propender a la progresiva consolidación de un estudiante-artista capaz de abordar el problema de la video_danza a partir de la mayor cantidad de elementos de reflexión posibles. Materias como la psicología, la semiótica, la filosofía, etc, deben aportar desde sus visiones aplicadas a este fin.

Esto redundará en habilitar al estudiante para desenvolverse en esta disciplina reflexionando sobre la propia obra y la de los demás con **espíritu crítico**.

En la región existen algunos emprendimientos, tanto dedicados estrictamente al tema, otros vinculados a carreras de danza y medios audiovisuales y varios en proyecto. A saber:

- La **Facultad Angel Vianna** de Río de Janeiro, es una referencia a nivel Latinoamericano, han desarrollado un curso de postgrado, denominado **Estéticas do Movimento, Estudos em dança, videodança e multimedia**. Este curso de postgrado es especialmente reconocido en todo Brasil, por ser el primero y hasta la fecha el único. Incluso universidades públicas y privadas tienen convenios para ofrecerlo como una opción más dentro de sus propias currículas, pero debe ser cursado en Río. Este curso está dirigido a estudiantes y artistas de diversas áreas, preferentemente con formación previa en danza, teatro, artes plásticas, cine o video.

Sus áreas temáticas se dividen en:

- Cuerpo y Movimiento
- Escena Contemporánea
- Imagen y Movimiento
- Arte y Filosofía
- Nuevos Medios
- Proyectos

Consta de cuatrocientas horas de curso, repartidas en un total de quince meses. Desplegándose en un total de veintiséis materias³. Entre el equipo redactor del proyecto se puede destacar a el reconocido coreógrafo Paulo Caldas, junto con Alexandre Franco y Marcus Moraes, coordinado por la reconocida coreógrafa Angel Vianna, directora de la Facultad. Este proyecto fue desarrollado en parte inspirado en el proyecto The Place⁴ de Londres.

- Otra experiencia interesante es la que lleva adelante el Programa **Rumos Itaú Cultural Dança**, abocados al fomento y desarrollo de la danza, video_danza y la producción intelectual derivada, realizando talleres por todo Brasil, culminando este recorrido con una convocatoria a proyectos, donde el premio es la financiación de los video. Esta no es una iniciativa universitaria, pero es sin dudas una de las que más impulsan estos lenguajes. El último aporte fue el compendio Cartografía Rumos Itaú Cultural Dança 2006-2007, un libro con varios textos e información, fotografías de obras más siete DVD.

- El **Departamento de Artes del Movimiento** del Instituto Universitario Nacional del Arte en Buenos Aires se encuentra actualmente abocado a la creación de un postgrado en video_danza dirigido a realizadores audiovisuales y coreógrafos. Este proyecto es llevado adelante por su Rectora la Lic. Diana Piazza y actualmente se encuentra en etapa de aprobación. Se trata de un postgrado transdisciplinar en conjunto con el **Departamento de Artes Audiovisuales** que en su fundamentación expresa: *“Se pretende, por lo tanto que el postgrado permita formar realizadores*

³ Por información complementaria consultar: <http://www.escolaangelvianna.com.br/index.htm>.

⁴ <http://www.theplace.org.uk>.

especialistas en éste género. Es decir que tanto los alumnos provenientes del campo del movimiento como los del campo audiovisual sean capaces de realizar sus obras íntegramente concibiéndolas coreográfica y cinematográficamente”.⁵ Por otra parte El **Área de Crítica de Artes del IUNA** implementó el curso “Videodanza ¿Nuevos soportes para la danza o surgimiento de un nuevo lenguaje?” A cargo de Susana Temperley y la Directora del Festival VideodanzaBA Silvina Szperling.

- La **Universidad de Buenos Aires**, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo tiene carreras referidas al Diseño Audiovisual aunque ninguna directamente al tema video_danza, sin embargo, dependiendo del interés de cada Cátedra se admite como un tema más de estudio. Asimismo en el Centro Cultural Rojas organizó varias veces proyecciones y cursos de extensión a cargo de Silvina Szperling.

- La **Escuela de Danza de la Universidad ARCIS** en Chile ha organizado a la fecha dos festivales de video_danza⁶. Si bien esta universidad no dedica una carrera específica al tema, es importante a nivel académico chileno al divulgar obras. Otras iniciativas que se encuentra estrechamente vinculada son **Compañía Caída Libre**⁷ de Brisa MP, curadora de “VD MADE IN CHILE” que reúne video_danzas de artistas independientes Chilenos. Por su parte Macarena Zamudio gestiona el site www.videodanza.com que actualmente difunde mucho de la actual mavida de vido_danza. Otro emprendimiento importante es el de **DANZAVIRTUAL**⁸ de Paula Hernández, que organiza **vd_Observatorio** a manera de encuentro con cursos y una sección de festival.

- El **Circuito Videodanza Mercosur**, formado por Dança em Foco, VideodanzaBA y FIVU se ha conformado en el mayor difusor de la video_danza en la región, con dos DVD recopilatorios editados. Como ya mencioné, su finalidad no es lo educativo, sin embargo fueron realizados cursos, seminarios, clínicas, workshops y oficinas que aportaron mucho a la enseñanza y difusión.

- Finalmente existen emprendimientos de sumo interés como el **Festival Internacional da Novadança** en Brasilia con su Encontro Internacional de Criadores e Coreógrafos y una opción de videos con alta calidad de emisión llamada NewdanceTV⁹. El Núcleo de video_danza **Alpendre**, perteneciente a Alpendre, Casa de Arte, Pesquisa e Produção, es una organización de artistas fundada en 1999 en Fortaleza en el estado de Ceará, tienen una estrecha relación con la comunidad y son referencia sobre el tema en Brasil. En Rosario, Argentina el **Festival de Artes Escénicas Contemporáneas El Cruce** incluyó en el 2007 una convocatoria a video_danzas. En Uruguay el Grupo de Estudio e Investigación “Cuerpo y Tecnología” de la Facultad de Artes viene desarrollando actividades a fin fomentar el abordaje tecnológico del cuerpo en movimiento.

⁵ Texto extraído del proyecto *Especialización en Videodanza* presentado por la Lic. Diana Piazza a las autoridades del IUNA, Buenos Aires, Argentina, 2007.

⁶ Por información complementaria consultar: <http://www.uarcis.cl> .

⁷ <http://www.danzaeinterfacechile.com>

⁸ <http://www.danzavirtual.cl>

⁹ <http://newdancetv.blip.tv/>

Festivales, cursos, grupos de estudio... formas del mismo híbrido que demuestran que el interés por este lenguaje es cada vez mayor pero que aún necesita del apoyo de entidades culturales.

Estos apuntes son preparatorios del proyecto "*Video_danza, recopilación de experiencias formativas y su inserción en el sistema educativo regional. Creación e identidad local*", una investigación mediante entrevistas exploratorias y publicaciones que busca insertar este territorio disciplinar de la video_danza en la formación universitaria, y proveerla de un abordaje interdisciplinario.

La pregunta más relevante en este aspecto resulta ser, cómo trabajar metodológicamente la video_danza a fin de propiciar el desarrollo de un conocimiento que permita su abordaje sin disociar las cuestiones cuerpo/mente/tecnología, formando a la vez artistas, técnicos y pensadores capaces de dar corpus a un lenguaje muy permeable a influencias pero rico en posibilidades experimentales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

SANTANA, Ivani. *Dança na Cultura Digital*. Editora da Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2006.

AUTORES VARIOS. *Dança em Foco Videodança vol.2*. Ed. Oi Futuro, Río de Janeiro, 2007.

SANTANA, Ivani. *Estados da Dança: Entrevistas, Relatos e Ensayos de Criadores Contemporâneos*. Cadernos do GIPE-CIT Nº17. Escola de Teatro/Escola de Dança, Universidad Federal da Bahia, Salvador, 2006.

RUMOS. *Cartografía Rumos Itaú Cultural Dança 2006/2007*. Núcleo de Artes Cénicas, San Pablo, 2007.

DATOS DEL AUTOR

El **Prof. Diego Carrera** es Encargado de Curso de la Sección Video del Instituto "Escuela Nacional de Bellas Artes" de la Universidad de la República y docente de la Universidad de la Empresa, ambas de Montevideo, Uruguay. Desde 1999 trabaja en temas de video aplicados a la danza. Ha realizado más de treinta trabajos entre documentales, video-clips y publicidades. En 2007 gana una Residencia Artística del Circuito Videodanza Mercosur y actualmente se dedica al estudio de la viedodanza y su inserción en el sistema universitario regional. Realiza varias publicaciones y ponencias sobre el tema en medios impresos y web de Argentina, Chile y Uruguay.