

2025 - 2ºSem - Pós-graduação

AC202 - Tópicos Especiais em Atuação - Turma A

Subtítulo: Tópicos em Dança Moderna, 1900 a 1940.

Subtítulo

Tópicos em Dança Moderna, 1900 a 1940.

Sala Centro de Memória da

Unicamp - Dança

Oferecimento DAC Sexta-

feira das 14 às 17

Oferecimento IA

Início das aulas: 08/08/2025

A disciplina será oferecida tanto para a Graduação do curso de Dança quanto para a Pós Graduação Artes da Cena, ficando disponível para estudantes especiais estritamente as vagas que não foram preenchidas por estudantes regulares.

O plano do curso, a programação dos palestrantes convidados (Paula D'Ajello, Luciene Ramos Silva, Gabriel Tolgyesi, Jane Oliveira) e a bibliografia complementar serão apresentados no primeiro dia de aula.

OBS: Embora grande parte da bibliografia esteja em inglês, ela não é um requisito para a disciplina.

Ementa

Disciplina que abrange programas específicos que comportem prática e reflexão sobre vertentes do campo das artes da cena dentro da linha de pesquisa Técnicas e Processos de Formação do Artista da Cena. Visando um aprofundamento verticalizado de temas e territórios de atuação do artista da cena, estrutura-se a partir dos projetos de pesquisa dos docentes, visando à articulação de assuntos oferecidos em outras disciplinas e a complementação de abordagens essenciais a áreas do conhecimento não contempladas pelas mesmas, a partir da singularidade de cada projeto.

Créditos 3

Hora Teórica 15

Hora Prática 15

Hora Laboratório 0

Hora Estudo 0

Hora Seminário 15

Docentes

Holly Elizabeth Cavrell

Critério de Avaliação

Os alunos são avaliados com base na frequência e em um trabalho final, com uma bibliografia abrangente fornecida para estudo.

Presença em sala de aula (mínimo 75%)

Participação nas discussões sobre os assuntos

Bibliografia

ABRIGHT, A.C. Modern Gestures: Abraham Walkowitz draws Isadora Duncan Dancing. Middletown, Wesleyan University Press, 2010.

ALBRIGHT, A.N. Traces of Light: absence and presence in the work of Loie Fuller. Middletown, Wesleyan University Press, 2007.

ANDERSON, J. Ballet and Modern Dance: a concise history. 2 Ed. Highstown: Princeton Book Company, 1992.

BANES, S. (ed.) Reinventing Dance in the 1960s, everything was possible. Madison: University of Wisconsin Press, 2003.

BANES, S. Democracy's Body: Judson Dance theater, 1962-1964. Durham: Duke University Press, 1993.

BURT, R. Judson Dance theater: performative Arts. New York, Routledge, 2006.

BURT, R. Katherine Dunham e Maya Deren sobre ritual, modernidade e diáspora africana (2016)

file:///Users/hollycavrell/Downloads/marcbogo,+3+--+Artigo+RAMSAY_ARJ_12-12-16.pdf

CAVRELL, H.E. Dando Corpo à História, Editora Prismas, 2015.

COHEN, S.J. The Modern Dance, seven statements of belief. Middletown: Wesleyan University Press, 1967.

FOSTER, S.L. Choreographing History, Indiana University Press, 1995.

GOLDBERG, R. Performance Art. Revised and Expanded Edition. London: Thames and Hudson, 2005.

HUMPHREY, D.; COHEN, S.J. Doris Humphrey: An artist first. Middletown: Wesleyan University Press, 1972.

JOWITT, D. Time and the Dancing Image. Berkeley: University of California Press, 1988.

MARTIN, J. The Modern Dance. New York: Dance Horizons, 1972.

MARTIN, R. Critical Moves: dance studies in theory and politics. Durham: Duke University Press, 1998 2 Ed. London: Routledge, 2007.

MOREIRA, Rui Uma história de dança não Eurocêntrica

<https://portalmud.com.br/portal/museu-da-danca/uma-historia-de-danca-nao-eurocentrica/>

MOREIRA, Rui Arte e Identidade

<https://portalmud.com.br/portal/museu-da-danca/arte-e-identidade>

MOREIRA, Rui, Arte Negra

<https://portalmud.com.br/portal/museu-da-danca/arte-negra>

PERPENER, J. O. African American Concert Dance: The Harlem Renaissance and Beyond. University of Illinois Press, 2005.

ROBERTS, R.A Baring Unbearable Sensualities: Hip Hop Dance, Bodies, Race and Power, Wesleyan University Press, 2021

Conteúdo

A natureza da dança inclui o seu estado de impermanência.

Questões a serem discutidas:

- O que os corpos transmitem como marcas de seu passado.
- Como avaliamos a transformação do corpo na dança com evidências de técnicas, experimentação e experiências artísticas interligadas ao contexto de uma época.
- Como as práticas e teorias da dança se organizam e como nos permitem identificar características de cada geração.

O principal objetivo deste curso é pesquisar e examinar as maneiras pelas quais o corpo do dançarino se desenvolveu e mudou, desde a década de 1900 até as teorias e conceitos da dança pós-moderna. Com base em estudos de história e teoria da dança, bem como na experiência prática em diversas técnicas de dança, o curso apresentará um estudo comparativo, examinando códigos e características de artistas específicos e sua relação com seus corpos, vocabulários e linguagens, como expressam suas ideias, questões de identidade e ontologia temporal. Metodologia: Prática e Teórica.

Dança Moderna e Teoria: O curso foca a evolução da dança, da dança moderna à pós-moderna, desenvolvida durante a virada do século até a década de 1940, explorando conceitos práticos e moldando a teoria contemporânea. Os artistas que ocuparam a cena da dança nessa época eram bem diferentes do dançarino clássico que não estava particularmente interessado em enriquecer seu intelecto e discutir assuntos que eram não conformistas. Serão tratadas as duas gerações da dança moderna, branca e negra, suas inspirações, os assuntos, problemas e influências da época.

História e Transformação da Dança: Serão examinados o desenvolvimento e a transformação do corpo do dançarino, técnicas de treinamento, experimentação e experiências artísticas desde a década de 1900 até o pós-Segunda Guerra Mundial.

Práticas Artísticas e Identidade: O curso investiga a relação entre artistas, seus corpos, vocabulários, linguagens da dança, estratégias, filosofias e expressões de identidade.

Perspectiva Crítica e Investigativa: Visa desenvolver uma perspectiva crítica sobre práticas formativas e seus impactos artísticos.

Reflexão Interdisciplinar: Para os estudantes da Pós- Artes da Cena, o curso deverá integrar projetos de pesquisa, complementando tópicos não abordados em outras disciplinas das artes.

Metodologia

Abordagens Práticas e Teóricas: A metodologia combina aprendizagem prática e teórica.

Observação

O plano do curso, a programação dos convidados e a bibliografia complementar serão apresentados no primeiro dia de aula.

OBS: Embora grande parte da bibliografia esteja em inglês, ela não é um requisito para a disciplina.