

USAL
UNIVERSIDAD
DEL SALVADOR

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Y DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL

Licenciatura en PERIODISMO
Trabajo Final de Licenciatura

**La danza teatro y su capacidad de producir sentido a través del lenguaje verbal y
no verbal**
Análisis en profundidad de la obra “Mi Fiesta”

Alumna: Amalia Di Gregorio

Tutora de tesis: Lic. María Florencia Naudy

Directora de carrera: Magíster Ana Laura García Luna

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2019

amaliadigregorio@gmail.com

+549 1131783007

Abstract:

La danza- teatro se caracteriza por una presentar una forma particular de decir. El presente trabajo final de licenciatura busca estudiar la manera de construir sentido a través de una obra de este tipo.

Entendiendo a la danza-teatro como una forma compleja de comunicación en la que se presenta una mixtura de lenguajes, se utilizará el paradigma de la comunicación no verbal para realizar el análisis del caso. La investigación se llevará a cabo mediante una observación participante de la obra (tanto de manera presencial como digital, estudiando el video oficial de registro de la pieza) y a través de entrevistas en profundidad a los creadores. Se analizará de qué manera la interrelación de los elementos constitutivos de la pieza trabajan en conjunto (o no) para producir un significado.

Palabras clave: Comunicación no verbal – Danza-teatro – Construcción de sentido - Lenguajes

AGRADECIMIENTOS

Quiero agradecer a mi tutora de tesis, Flor Naudy que, un día, luego de haber intentado y abandonado por tercera vez mi primer proyecto de Tesis me preguntó *“Pero, ¿vos qué haces? ¿Qué te gusta?”*. Gracias por esa pregunta que me hizo encarrilar un tren que tenía totalmente desenfocado.

A mi madre, padre y Mía que me ayudaron de a preguntas chiquitas y sin presión.

A Gloria que me empujó a que cerrara esta etapa.

A la compañía y el apoyo incondicional del Tablón que me hicieron creer en mí cada día.

A mis mellizos Macarena y Julio, gracias por hacerme sentir que lo merecemos.

A Mayra y Carlitos, por ver en mí algo que yo no veía y por crear esta belleza monstruosa de obra de arte.

Y a las artes escénicas, sin las cuales mi vida no tendría mucho sentido.

A todxs, gracias.

USAL
UNIVERSIDAD
DEL SALVADOR

INDICE

Introducción.....	p.4
Capítulo 1: Marco Teórico.....	p.7
• Paradigma de la comunicación no verbal.....	p.7
• Mark Knapp y la comunicación no verbal.....	p.10
• La “retórica de la imagen” de Roland Barthes.....	p.11
• Christian Metz; “El estudio semiológico del lenguaje cinematográfico”.....	p.15
• El análisis semiológico de la publicidad según Georges Peninou.....	p.17
• La danza y la gestualidad.....	p.21
Capítulo 2: Danza Teatro.....	p.25
• Breve historia de la Danza-Teatro.....	p.25
• Definición y descripción de la Danza Teatro.....	p.26
• Sobre la obra “Mi Fiesta” de Mayra Bonard.....	p.30
Capítulo 3: Marco Metodológico.....	p.34
• Entrevista en profundidad.....	p.34
• La Observación.....	p.35
• Modelo de entrevista en profundidad y plan de observación.....	p.37
Capítulo 4: Análisis del caso.....	p.39
• Consideraciones previas.....	p.39
• Análisis de la obra.....	p.44
Conclusiones.....	p.62
• De qué manera el periodismo puede ayudar en el sector de las artes escénicas.....	p.65
Bibliografía.....	p.67
Apéndice	
• Entrevista a Mayra Bonard	I a VIII
Anexo	
• Entrevistas realizadas a los creadores de la obra Mi Fiesta.....	I a IX

INTRODUCCIÓN

La comunicación es el medio para transmitir mensajes, ideas, y conocimientos entre los diferentes actores de la vida social y es, a su vez, el medio que ha permitido a la humanidad vivir en sociedad. (Murillo, 2007, pág. 7)

El presente trabajo final de licenciatura busca estudiar la manera en la cual una obra de danza-teatro construye sentido a través de los diferentes lenguajes, tanto lingüísticos como (no lingüísticos) paralingüísticos, que la componen.

Partiendo de la idea de que no solamente se produce sentido mediante la comunicación verbal, es que surge el interés por realizar el trabajo.

El estudio de la comunicación ha sufrido una serie de modificaciones históricas y ha evolucionado a medida que se avanzó en el tiempo. Gracias a los aportes recibidos de otro tipo de disciplinas como son la antropología, la psicología, la filosofía, hoy en día, la comunicación es entendida como un fenómeno global que abarca todo tipo de interacciones que se llevan a cabo entre los seres humanos.

La Escuela de Palo Alto introdujo el entendimiento de la comunicación como un proceso social permanente que integra múltiples modos de comportamiento: la palabra, el gesto, la mirada, la mímica y el espacio interindividual. Esta escuela no intenta establecer una oposición entre la comunicación verbal y la no verbal sino que entiende a la comunicación como un todo integrado (citado por Pinazo y Hernandis, 2006, citado por Murillo, Y. 2011).

Es desde este punto de vista desde el cual nos ubicamos para realizar el estudio de una pieza de danza-teatro en tanto medio de comunicación y poder observar su manera particular de construir sentido.

Así como la ciencia de la comunicación ha sufrido modificaciones dependiendo de la coyuntura histórica, también las artes han ido modificando su forma de elaborar sentido y de ser recibida por sus interlocutores.

La danza-teatro es una disciplina que se erige como paradigma de esta evolución y mixtura entre las artes contemporáneas. Como lo expone su nombre, este tipo de arte escénico está compuesto por elementos pertenecientes a dos

disciplinas que, otrora, fueran consideradas como dos tipos de arte distintos: la danza y el teatro.

El teatro de la primera mitad del siglo XX con sus reformadores, Artaud, Meyerhold, Craig, entre otros; intentó reencontrar su propia materialidad, al mismo tiempo que se replanteó su relación con la realidad y la literatura, y reclamó la necesidad de un lenguaje físico para la escena. Durante los sesenta y setenta, el teatro encontró su referente con Grotowsky y su “teatro pobre” y el Living Theatre con la búsqueda de lo experimental; rompiendo con los hábitos retórico-declamatorios, la interpretación burguesa de la práctica teatral y las dimensiones estereotipadas, puestas todas ellas, ya en tela de juicio por la vanguardia teatral de principio de siglo.

Mientras tanto, alrededor de los años setenta la danza de Pina Bausch en el Tanztheater muestra una visión estética que cuestiona los principios que regían a la danza, representando una alternativa respecto a la objetivación tecnicista del movimiento propuesto por muchos artistas norteamericanos. Se presentó como una danza con potencialidades dramáticas, con exasperación emocional, con un cuerpo entendido como forma multiexpresiva- no como fin en sí mismo sino como manifestación, rompiendo con la división entre cuerpo y palabra-. Entre sus elementos constitutivos aparecen la discontinuidad espacio-temporal, la yuxtaposición de secuencias, de fragmentos y la posibilidad de su repetición.

“Dance-theatre communicates ideas, stories, emotions, and moods, much like prose and poetry. Literature often inspires dance, and dance in turn inspires literature.” (Hanna, 2001, p. 40)¹

La comunicación es un área de estudio compleja, un campo que encapsula la multitud de formas en que los humanos interactúan con el mundo y, más específicamente, con otros humanos. Ellos se comunican a través de dos corrientes de comportamiento principales manifestadas en formas verbales (lingüísticas), como el habla y el texto, y formas no verbales, como el lenguaje corporal y la expresión facial. Para convertirse en mensajes comunicativos, estos comportamientos verbales o no verbales deben ser observados y obtener una

¹ La danza-teatro comunica ideas, historias, emociones y atmósferas, como lo hacen la prosa y la poesía. A menudo, la literatura inspira la danza y la danza, en contrapartida inspira a la literatura.

respuesta de otra persona (Samovar y Porter, 1994). En otras palabras, los comportamientos conscientes o subconscientes deben ser escuchados, vistos o sentidos por el receptor, y seguidos de un intercambio de pensamiento o acción. Cuando alguien percibe nuestro comportamiento o su residuo y le atribuye un significado, la comunicación ha tenido lugar independientemente de si nuestro comportamiento fue consciente o inconsciente, intencional o no. (Samovar y Porter, 1994).

La idea antes mencionada de residuo de comportamiento en la comunicación es particularmente interesante en términos de danza, ya que, muchas veces la observación de la danza-teatro no provoca una respuesta física o verbal inmediata y observable, debido a la naturaleza de las convenciones del lugar de presentación. Es en gran parte después de la experiencia, cuando se puede procesar el impacto general de la producción de la danza-teatro, que el residuo, los sentimientos y los pensamientos se expresan, a través de la conversación, la expresión corporal o facial y el estado de ánimo general.

Con respecto a la interpretación de una obra de este tipo, es importante tener en cuenta que los significados incrustados en la danza de ninguna manera son fijos ni se comunican e interpretan unívocamente. Siempre hay al menos dos significados derivados de cualquier evento comunicativo (R. Williams, 1981). Tanto el emisor como el receptor, formulan sus significados individuales a partir del intercambio. Además, debido a que la danza-teatro se comunica a través de muchas dimensiones y canales y también a través de dialectos estilísticos, el mensaje transmitido por los bailarines/coreógrafos/directores puede ser recibido e interpretado de manera única de persona a persona, y no sólo por las diferencias socioculturales o factores contextuales individuales. Algunos canales comunicativos puede resonar con algunos observadores más que con otros.

Capítulo 1

EL MARCO TEÓRICO

El presente trabajo de investigación utilizará las teorías de varios autores y sus conceptos como marco teórico para trabajar. Se expondrán los conceptos acuñados por el autor Paul Watzlawick (1981), exponente del Colegio Invisible de California (o Palo Alto) en La teoría de la comunicación humana. Luego se presentará la faceta no verbal de la comunicación mediante el desarrollo de la teoría de Mark Knapp (2012) ; las siete áreas de este fenómeno, el movimiento corporal, el sistema de clasificación de componentes no verbales. Además se presentará la teoría del autor Georges Peninou (1976) al momento de analizar los espacios y sus significados en su texto “Semiótica de la publicidad”, “La retórica de la imagen” introducida por Roland Barthes (1970) en su estudio de la construcción de sentido y significación de las imágenes y “El estudio semiológico del lenguaje cinematográfico” expuesto por Christian Metz (1974).

Varios de los conceptos y teorías introducidas por los autores nombrados previamente, serán de gran utilidad para realizar el análisis de la obra de danza teatro “Mi Fiesta”.

Paradigma de la comunicación no verbal

En la década de los sesenta, en Estados Unidos el estudio de la conducta humana logró expandirse al desplazarse el énfasis de las intenciones a los efectos de los actos. Este abandono del paradigma anterior permitió comprender, de una forma más abarcativa, la conducta humana.

La expansión se dio gracias al aporte del psicoanálisis bajo su concepción dinámica genética-evolutiva y por otro enfoque conocido como comunicacional, interaccional o sistémico – cuyo origen radica en un espectro de campos como la ingeniería de las comunicaciones y cibernética, la antropología, la teoría de los sistemas. El antropólogo y epistemólogo inglés Gregory Bateson (1979) junto con otros miembros del Mental Research Institute de Palo Alto sentaron las

bases conceptuales para desarrollar el modelo interaccional o pragmático de la comunicación humana, que no tuvo en cuenta las condiciones ideales de comunicación planteadas por la teoría de la información de Claude Shannon y Warren Weaver en 1949. Contrariamente, se basó en el estudio de la interacción en el mismo modo en que se da entre seres humanos. Desde el punto de vista pragmático, el hecho comunicacional es la experiencia cotidiana.

La interacción parte del foco puesto en los efectos pragmáticos – de los actos- que se observan en la conducta humana. Dichas manifestaciones surgen de la comunicación, ésta puede estudiarse desde tres áreas diferentes: sintáctica (problemas referidos a la transmisión de información), semántica (preocupación en la transmisión de símbolos el significado)-y pragmática (modo en que la comunicación afecta la conducta). Precisamente, la pragmática es donde Watzlawick plasmó sus observaciones e investigaciones; Teoría de la Comunicación humana es la producción de un equipo integrado por el autor y varios profesionales de diferentes ámbitos. En el libro, se presenta un capítulo dedicado a los axiomas que determinan ciertas propiedades simples a modo de principios con la finalidad de englobar la conducta humana. En él se hace referencia a cinco axiomas: 1) la imposibilidad de no comunicar 2) toda comunicación tiene un aspecto de contenido y otro relacional 3) la naturaleza de una relación depende de la puntuación de la secuencia de hechos entre los comunicantes 4) la comunicación es tanto digital como analógica 5) todos los intercambios comunicacionales son simétricos o complementarios.

Es importante realizar una aclaración con respecto a los términos utilizados por este paradigma. El uso del concepto “comunicación” se limita a su aspecto pragmático dentro de la teoría de la comunicación humana, “mensaje” es cualquier unidad comunicacional singular, “interacción” es la secuencia de mensajes intercambiados.

Una vez definidos los mismos, se puede comprender el primero de los axiomas relacionado a la inexistencia de la no- conducta y deduce que uno no puede dejar de comunicar, ya que se entiende que toda conducta en una situación de interacción tiene valor de mensaje y, por lo tanto, es comunicación.

En segundo lugar, los referentes de la Escuela de Palo Alto indican que toda comunicación implica un compromiso que determina la relación; de modo