

La coreografía de la risa: Explorando el humor en la danza contemporánea

A cargo del docente invitado Felix Marchand

Docente responsable: Profesora adjunta Ayara Hernández

Carga horaria: 3 hs. Semanales (12 clases)

Modalidad de cursado: Presencial

Presentación

El humor, una dimensión a menudo poco explorada en la danza, tiene el poder de subvertir expectativas, romper barreras entre intérprete y público, y transformar la relación entre cuerpo y mente. Este curso investiga el humor en la danza contemporánea a través de los enfoques del slapstick y el stand-up comedy.

El slapstick es una forma de comedia física que utiliza movimientos exagerados, situaciones absurdas y, a menudo, acciones cómicamente violentas—como caídas, colisiones y persecuciones—para generar humor. Su comicidad es principalmente visual y depende de un tiempo preciso y de la habilidad física.

En este curso, examinaremos los mecanismos del slapstick a través del análisis de películas mudas (principalmente de Buster Keaton y los Hermanos Marx). Nos enfocaremos en el tipo de ritmo y tempo que usaban para provocar humor, poniendo especial atención en las pausas, los movimientos inesperados y los cambios repentinos de velocidad. Además de explorar la dimensión temporal, incorporaremos la noción del error y la equivocación. Este análisis se activará luego en la práctica de la danza. Por un lado, trabajaremos con la improvisación, permitiendo que los participantes exploren el slapstick de manera espontánea; por otro lado, desarrollaremos material coreográfico para comprender cómo el humor puede funcionar dentro de una composición más compleja.

El stand-up comedy es una forma de espectáculo en vivo donde un comediante presenta chistes, relatos y observaciones directamente al público, generalmente en un acto en solitario. A menudo, involucra anécdotas personales, comentarios en torno a lo social y/o político. Aquí, la propuesta será combinar texto y movimiento, animando a los participantes a utilizar la palabra mientras bailan. ¿Cómo pueden las palabras contextualizar una danza y, de este modo, estimular el humor?

Para comprender cómo el humor funciona en la danza contemporánea, es fundamental analizar también sus mecanismos desde una perspectiva teórica.

Marco teórico

Henri Bergson – *La risa: Ensayo sobre el significado de lo cómico*

El concepto de “rigidez mecánica” de Bergson sirve como base para analizar el humor slapstick. Según Bergson, la risa surge cuando la fluidez del movimiento humano se ve interrumpida, exponiendo la rigidez del cuerpo. En el contexto de la danza, esta idea permite entender cómo los movimientos slapstick, como caídas exageradas o pausas incómodas, generan humor al romper con el flujo esperado de la virtuosidad.

Simon Critchley – *On Humour*

La perspectiva de Critchley sobre el humor como un momento de desplazamiento—donde el control de la conciencia da paso a la espontaneidad del cuerpo—ofrece una valiosa herramienta para comprender la relación entre el slapstick y la respuesta corporal del público. Su énfasis en la naturaleza lúdica del humor se conecta directamente con las estrategias performativas del slapstick en la danza contemporánea.

Objetivos

- Introducir distintos modos de trabajar en relación al humor, la danza y el movimiento
- Adquirir herramientas de los géneros: slapstick, stand up comedy
- Trabajar en torno al concepto de “timing”, utilizado en la danza

Metodología

Se trabajará en una modalidad de taller donde se irán proponiendo prácticas y reflexiones propuestas por el docente. Se trabajará en forma grupal y personal.

Evaluación

Continua, se pide participación en clase y realización de trabajos.

Modalidad de aprobación

Es requisito cumplir con la asistencia igual o mayor al 75% de clases impartidas. Se evaluará la participación en clase y la realización de trabajos propuestos en clase, y el trabajo final.

Bibliografía

- Bergson, Henri. *La risa: Ensayo sobre el significado de lo cómico*. Madrid: Alianza Editorial, 2003.
- Critchley, Simon. *On Humour*. London: Routledge, 2002.
- Keaton, Buster & Samuels, Charles. *My Wonderful World of Slapstick*. New York: Doubleday, 1960.
- Carroll, Noël. *Humor: A Very Short Introduction*. Oxford: Oxford University Press, 2014.

Buster Keaton (Cine mudo y slapstick físico)

1. *Sherlock Jr.* (1924) – Un proyccionista de cine sueña que entra en la película, con innovadores efectos visuales y acrobacias.
2. *The General* (1926) – Una de sus obras maestras, con escenas de comedia física y acción sobre un tren durante la Guerra Civil estadounidense.
3. *Steamboat Bill, Jr.* (1928) – Famosa por la escena donde la fachada de una casa cae sobre Keaton, quien se salva por una ventana abierta.
4. *Our Hospitality* (1923) – Una sátira de las disputas familiares en el siglo XIX con elaboradas escenas de persecución.
5. *The Navigator* (1924) – Keaton interpreta a un millonario atrapado en un barco a la deriva, con muchas situaciones absurdas.

Hermanos Marx (Slapstick, humor verbal y absurdo)

1. *Duck Soup* (1933) – Una sátira política con humor absurdo y momentos físicos icónicos, como el famoso "espejo roto" entre Groucho y Harpo.
2. *A Night at the Opera* (1935) – Comedia caótica con la famosa escena de la cabina en el barco, donde demasiadas personas entran en un espacio diminuto.
3. *Horse Feathers* (1932) – Una parodia del mundo universitario con humor físico y situaciones disparatadas.
4. *Monkey Business* (1931) – Los hermanos se infiltran en un barco y causan estragos con sus absurdas travesuras.
5. *Animal Crackers* (1930) – Una comedia de enredos con chistes visuales y diálogos rápidos, famosa por los juegos de palabras de Groucho.