

Curso Académico: (2023 / 2024)

Fecha de revisión: 28-04-2023

Departamento asignado a la asignatura: Departamento de Humanidades: Filosofía, Lenguaje y Literatura

Coordinador/a: CONTE IMBERT, DAVID

Tipo: Obligatoria Créditos ECTS : 6.0

Curso : 3 Cuatrimestre : 1

OBJETIVOS

En esta asignatura se propondrán las bases para el análisis y la crítica de las prácticas performativas más relevantes del panorama actual, en las que de manera predominante se observan los elementos que configuran el paradigma estudiado por Erika Fischer Lichte en su Estética de lo performativo, en el que encuentran perfecto acomodo las teorías de Lehman sobre el teatro postdramático o de Abuín sobre los escenarios del caos y las dinámicas representacionales de carácter no lineal. También se seguirán las propuestas metodológicas de P. Pavis para el análisis de los espectáculos.

Tanto el uso de espacios no convencionales, como el nuevo valor discursivo del cuerpo y la creación de propuestas de carácter rizomático, confieren al discurso performativo una plena vigencia para abordar diferentes cuestiones de especial relevancia, tales como el sentido político de la performance, el problema de la representación: mecanismos de sustitución y de restitución frente a mecanismos de resignificación; la especificidad de las artes escénicas: y las relaciones entre ética y estética; las prácticas de lo real en la escena contemporánea; la tensión entre realidad y ficción, persona y personaje, o la performatividad, la intermedialidad y las artes vivas para la construcción de la memoria y la identidad. Tendrán acogida, para ello, propuestas como el teatro de calle, las dramaturgias del yo, las diferentes manifestaciones del teatro político, (el verbatim theatre o el movimiento in yer face), así como prácticas artísticas de carácter híbrido, entre otros, así como el trabajo de artistas que se mueven en espacios de marcado carácter híbrido, desde Joseph Beuys hasta Guillermo Gómez-Peña, pasando por Marina Abramovic, Cindy Sherman o La Ribot, entre otros/as.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

1. La historia de la performance, a partir de las prácticas escénicas de inicios del siglo XX: un recorrido por las vanguardias
2. Grandes problemáticas de la performance: la noción de ¿directo¿ (liveness), memoria de archivo y memoria de repertorio (Diana Taylor), dimensión ideológica y política, cruces entre arte y vida, etc.
3. La emergencia del cuerpo
4. Acercamientos a la performance desde la perspectiva de género
5. Acercamientos a la performance desde las prácticas y los discursos poscoloniales
6. Cultura de masas y viralidad en la performance
7. Diversidad y ¿discapacidad? en las prácticas performativas.
8. Música, danza e improvisación

ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

AF1. CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS. En ellas se presentarán los conocimientos que deben adquirir los alumnos. Estos recibirán las notas de clase y tendrán textos básicos de referencia para facilitar el seguimiento de las clases y el desarrollo del trabajo posterior. Se resolverán ejercicios, prácticas problemas por parte del alumno y se realizarán talleres y prueba de evaluación para adquirir las capacidades necesarias. Para asignaturas de 6 ECTS se dedicarán 48 horas como norma general con un 100% de presencialidad.

AF2. TUTORÍAS. Asistencia individualizada (tutorías individuales) o en grupo (tutorías colectivas) a los estudiantes por parte del profesor. Para asignaturas de 6 créditos se dedicarán 4 horas con un 100% de presencialidad.

AF3. TRABAJO INDIVIDUAL O EN GRUPO DEL ESTUDIANTE. Para asignaturas de 6 créditos se dedicarán 98 horas 0% presencialidad.

MD1. CLASE TEORÍA. Exposiciones en clase del profesor con soporte de medios informáticos y audiovisuales, en las que se desarrollan los conceptos principales de la materia y se proporcionan los materiales y la bibliografía para complementar el aprendizaje de los alumnos.

MD2. PRÁCTICAS. Resolución de casos prácticos, problemas, etc. planteados por el profesor de manera individual o en grupo.

MD3. TUTORÍAS. Asistencia individualizada (tutorías individuales) o en grupo (tutorías colectivas) a los estudiantes por parte del profesor. Para asignaturas de 6 créditos se dedicarán 4 horas con un 100% de presencialidad.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

SE1. EXAMEN FINAL. En el que se valorarán de forma global los conocimientos, destrezas y capacidades adquiridas a lo largo del curso. El porcentaje de valoración varía para cada asignatura en un rango entre el 60% y el 0%.

SE2. EVALUACIÓN CONTINUA. En ella se valorarán los trabajos, presentaciones, actuación en debates, exposiciones en clase, ejercicios, prácticas y trabajo en los talleres a lo largo del curso. El porcentaje de valoración varía para cada asignatura en un rango entre el 40 y el 100 % de la nota final.

Peso porcentual del Examen Final: 60

Peso porcentual del resto de la evaluación: 40

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Allan Kaprow Entre el arte y la vida. Ensayos sobre el happening, Alpha Decay, 2016
- Anxo Abuín González Escenarios del caos. Entre la hipertextualidad y la performance en la era electrónica, Tirant lo Blanch, 2006
- Diana Taylor, Marcela Fuentes Estudios avanzados de performance, Fondo de Cultura Económica, 2011
- Erika Fischer-Lichte Estética de lo performativo, Abada, 2011
- Hans-Thies Lehmann Teatro posdramático, Cendeac, 2016
- Iñaki Estella Fluxus, Nerea, 2012
- Jon McKenzie Perform or Else. From Discipline to Performance, Routledge, 2001
- Josefina Alcázar Performance: un arte del yo. Autobiografía, cuerpo e identidad, Siglo XXI, 2014
- José A. Sánchez Cuerpos ajenos. Ensayos sobre ética de la representación., La uña RoTa, 2017
- Juan Albarrán Performance y arte contemporáneo. Discursos, prácticas, problemas, Cátedra, 2019
- Juan Albarrán, Iñaki Estella Llámalo performance: historia, disciplina y recepción, Brumaria, 2015
- Manuel Oliveira Conferencia performativa. Nuevos formatos, lugares, prácticas y comportamientos artísticos, MUSAC, 2014
- Marvin Carlson Performance: A Critical Introduction, Routledge, 2017
- Patrice Pavis El análisis de los espectáculos, Paidós, 2003
- Paul Ardenne Un arte contextual. Creación artística en medio urbano, en situación, de intervención, de participación, Cendeac, 2006
- Philip Auslander Liveness: Performance in a Mediatized Culture, Routledge, 2008
- Roselee Goldberg Performance Art, Destino, 1996
- Simon Sheperd, Mick Wallis Drama / Theatre / Performance (The New Critical Idiom), Routledge, 2004