

PLA DOCENT

Curs: 3r /4t
Especialitat: Coreografia i Pedagogia de la dansa (CSD)
Matèria:
Codi de l'assignatura: 450004
Títol de l'assignatura: <i>Performance Studies</i>
Subtítol:
Tipus d'assignatura: Optativa
Adscripció de l'assignatura: Teoria i Història
Crèdits ECTS de l'assignatura: 3 ECTS
Hores totals de l'assignatura: 75 h lectivitat (45h) - 30 h de treball autònom de l'alumne
Impartició:
Professors/es: Christina Schmutz i artistes convidats
Descriptor: Descripció i anàlisi de l'estructura conceptual de <i>Performance Studies</i> . Diàleg entre les diverses metodologies teòriques, sociològiques i culturals i la pràctica i la recerca contemporànies. L'assignatura contempla els <i>Performance Studies</i> com un espai obert i interdisciplinari per reflexionar sobre pràctiques, estètiques i teories d'àmbits socials, culturals, polítics i artístics i A més de la reflexió teòrica es considera com a part important la pràctica de l'expressió artística impartida per artistes convidats per poder adquirir habilitats per una pràctica artística reflectida i la seva comunicació.
Requisits: Sense requisits
Observacions:

COMPETÈNCIES QUE ES TREBALLARAN A L'ASSIGNATURA:**Competències transversals:**

CT1 Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.

CT2 Desenvolupar idees i arguments d'una manera raonada i crítica.

CT3 Fomentar l'autonomia i l'autoregulació en l'àmbit del coneixement, les emocions, les actituds i les conductes, mostrant independència en la recollida de dades, anàlisi i síntesi de la informació, en el desenvolupament de les idees i arguments d'una forma crítica i en la seva capacitat per automotivar-se i organitzar-se en els processos creatius.

CT4 Adquirir habilitats per una pràctica híbrida.

Competències generals:

CG1 Organitzar i planificar el treball de forma eficient i motivadora.

Competències específiques:

CECI1 Ser capaç d'entendre el fet performatiu en la seva vessant creativa i social.

CECI2 Ser capaç de determinar les estratègies metodològiques adequades per a l'estudi de la matèria.

CECI3 Ser capaç de consolidar una visió crítica sobre el fet performatiu en la contemporaneïtat escènica.

CECI3 Dissenyar i analitzar, utilitzar d'una manera competent la terminologia específica.

Altres competències de l'assignatura:

- Aprendre a articular-se i posicionar-se com a artista en un món canviant i divers.
- Desenvolupar i precisar tasques teòriques-pràctiques.

RESULTATS DE L'APRENTATGE:

Coneixements:

C1 Conèixer l'estructura conceptual de la matèria.

C3 Conèixer de forma global les teories que fonamenten la contemporaneïtat escènica.

C4 Conèixer l'impacte de les noves tecnologies en la producció, creació, i recepció de les arts en viu.

C5 Conèixer les dinàmiques del fet escènic contemporani en relació a la interculturalitat.

C6 Conèixer diferents tècniques i maneres de treballar dins de les estètiques performatives

Habilitats, procediments o destreses:

H1 Ser capaç de confegir un discurs teòric sobre la noció de performativitat i d'altres conceptes-clau de les arts escèniques contemporànies i en relació a altres expressions artístiques.

H2 Saber recercar, organitzar i interrogar-se sobre qüestions sociològiques, ètiques i polítiques respecte a les arts escèniques i llur context.

H3 Discernir les interrelacions actuals entre mitjans tecnològics, gèneres escènics, convencions espectaculars i tradicions culturals.

H4 Ser capaç de treballar amb documentació i material d'arxiu: articles especialitzats, bibliografies, videografies, fotografies i recerca de camp.

H5 Tenir eines per posar en pràctica conceptes teòrics

H6 Capacitat de descripció creativa, però fundada teòricament

Actituds:

A1 Desenvolupar la capacitat d'assimilar i sintetitzar d'una manera crítica els conceptes fonamentals de la matèria.

A2 Tenir autonomia a l'hora de sintetitzar aquests conceptes per crear un discurs propi.

A3 Ser inquiet i tenir curiositat per obrir-se a altres models i sensibilitats per tal d'enriquir la pràctica personal.

A3 Tenir flexibilitat mental per tal de relacionar els conceptes i estratègies metodològiques presentats en la matèria.

CONTINGUTS FORMATIUS (TEMARI) :

1. Introducció al concepte performance (enunciat performatiu, *Performance Studies*, performance art, performativitat, teatralitat, interdisciplinarietat com a principi de treball.

2. Marcs teòrics: Estudis de la performativitat (Richard Schechner); Estètica del performatiu (Erika Fischer-Lichte); Arxiu i repertori (Diane Taylor).
3. Convencions coreogràfiques. Gest quotidià. Hiperrealisme, documental autoretrat. El cos espectacularitat.
4. "La tirania del cos neutre": diversificació, diversitat, la desconstrucció del gènere. teoria *queer*.
5. Enfocaments identitaris i d'allò subjectiu: posthumanisme, postcolonialisme, digitalització, estètiques híbrides, teoria actor-xarxa (Latour). Perspectives de col·laborar i crear: treball col·lectiu, art i organització, pràctiques relacionals.
6. Espectacularització d'espais no teatrals: art i percepció en l'àmbit públic.
7. Línies performatives de l'escena local i exploració pràctica des de metodologies de composició i des de l'experiència en el cos.

METODOLOGIA I ORGANITZACIÓ GENERAL DE L'ASSIGNATURA:

Lectivitat presencial (45 hores):

Es combinaran classes magistrals amb el debat sobre textos i documentació determinats prèviament, i les presentacions per part dels alumnes. Es realitzen activitats participatives i exercicis teòric-pràctics a classe relacionades amb els conceptes explorats. Es practiquen conceptes i metodologies contemporànies amb artistes reconeguts dins de les arts performatives i híbrides.

Treball autònom de l'alumne (30 hores):

Lectura d'articles i altres materials documentals, preparació de treball individual autònom, i exercici grupal de caràcter transversal.

Avaluació (Criteris, estratègies o activitats i ponderació):

És necessari complir un 75% d'assistència per aprovar l'assignatura.

Cada professor entregarà el barem de valoració el primer dia de curs, que inclourà com a mínim: actitud participativa a classe, treball individual i possibilitat de fer treball en grup.

AVALUACIÓ (CRITERIS, ESTRATÈGIES O ACTIVITATS I PONDERACIÓ):

Avaluació continuada i personalitzada basada en:

Capacitat de comentar i adquirir autonomia en la reflexió i anàlisi crític de conceptes híbrides d'estètica contemporània. Competència comunicativa (comunicar, comparar, reflexionar), puntualitat, responsabilitat, iniciativa, autonomia, aplicació de la terminologia treballada, capacitat de d'argumentar i raonar decisions i reflexions, autoreflexió del propi treball teòric-pràctic però també d'altres, autonomia en el desenvolupament d'un fil argumentari, Obertura funcional, poder fer servir les formes de participació cultural (interna) i la diversitat com a motor d'un debat artístic i constructiu.

Ponderació:

40% treball i participació a classe

60% treball pràctic i presentació i treball escrit/teòric

Avaluació única (si escau):

Segons criteri del/la docent, en casos excepcionals i per aquells estudiants que demostrin un llarg recorregut en l'exercici de la tasca docent es podrà establir una avaluació única a final de curs. L'avaluació única s'haurà de pactar prèviament a l'inici de curs amb el professor establint un calendari concret d'hores de tutoria i entrega de tasques encomanades. En aquest cas, s'aplicaran les mateixes ponderacions exposades abans. S'entén que pel que fa a l'assistència, aquesta s'avaluarà segons el nivell d'acompliment del calendari de tutories prèviament pactat.

L'alumne haurà de sol·licitar-ho directament al professor abans de l'inici de l'assignatura que, juntament amb l'escola en faran una valoració tenint en compte les característiques de cada cas particular.

BIBLIOGRAFIA, FONTS I RECURSOS DE DOCUMENTACIÓ:

Lectures de consulta: **Complementaris (Ampliació)** La facilitarà la professora que imparteixi l'assignatura.

Bàsics

Bial, Henri (ed.). *The Performance Studies Reader*. Londres i Nova York: Routledge, 2004.

Bourriaud, Nicolas. *Postproducción*. Buenos Aires: Ana Hidalgo Editora, 2004.

Butler, Judith. *Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del sexo*. Barcelona: Paidós, 2002.

Carlson, Marvin. *Performance: A Critical Introduction*. Londres i Nova York: Routledge, 1996.

De Certeau, Michel. *La cultura en plural*. Buenos Aires: Nueva Visión, 2004.

Féral, Josette. *Teatro, teoría y práctica: más allá de las fronteras*. Buenos Aires: Galerna, 2004.

Ferrando, Bartolomé. *El arte de la performance: elementos de creación*. Valencia: Mahali, 2009.

Fischer-Lichte, Erika. *Estética de lo performativo*. Madrid: Editorial Adaba, 2011.

Foucault, Michell. *El orden del discurso*. Buenos Aires: Tusquets, 1999.

Hernández, Domingo (ed.). *Arte, Cuerpo, Tecnología*. Salamanca: Ediciones de la Universidad de Salamanca, 2003.

Lehmann, Hans-Thies (Diana González et al., trad.). *El teatro postdramático*. Murcia: CENDEAC, 2013.

Mérida, Rafael. *Sexualidades transgresoras: una antología de estudios queer*. Barcelona: Icaria, 2008.

Mignolo, Walter. *Historias locales/diseños globales. Colonialidad, conocimientos subalternos y pensamiento fronterizo*. Madrid: Akal Editores, 2002.

Susan Manning, Janice Ross, Rebecca Schneider. *Futures of dance studies*. Wisconsin: University Press, 2020.

Pavis, Patrice. *Análisis de los espectáculos: teatro, mimo, danza, cine*. Madrid: ADE, 2002.

Naverán, Isabel, Rabih Mroué (eds.). *Hacer historia: reflexiones desde la práctica de la danza*. Barcelona: Mercat de les Flors/Institut del Teatre, 2010.

Sánchez, José Antonio. *Prácticas de lo real en la escena contemporánea*. Madrid: Visor, 2007.

Schechner, Richard. *Performance Studies. An Introduction*. New York: Routledge, 2003.

Schechner, Richard, (Rafael Segovia Albán, trad.). *Estudios de la representación: una introducción*. México: Fondo de Cultura Económica, 2012.

Taylor, Diana. *The Archive and the Repertoire. Performing Cultural Memory in the Americas*. Duke University Press, 2003.

Taylor, Diana, i Marcela Fuentes (eds.). *Estudios avanzados de performance*. Mexico: Insituto Hemisférico de Performace y Política, 2011.

Secundaris: Informació, docuemntes i bibliografia complementària a facilitarà la professora que imparteixi l'assignatura.

Revisat per Christina Schmutz, 15.12.24