

GUÍA DOCENTE
ESTUDIOS DE PERFORMANCE APLICADO A LAS ARTES
ESCENICAS

GRADO EN ARTES VISUALES Y DANZA (Menciones)

CURSO 2022-23

Fecha de publicación: 12-07-2022

I.-Identificación de la Asignatura	
Tipo	FORMACIÓN BÁSICA
Período de impartición	2 curso, 2Q semestre
Nº de créditos	6
Idioma en el que se imparte	Castellano

II.-Presentación
<p>Breve descripción de los contenidos: Actividades performativas antes del siglo XX. Performatividad en las artes escénicas dentro del período de las vanguardias históricas. Performatividad escénica en el teatro de la Bauhaus y en Black Mountain Collage. La música aleatoria de John Cage y las artes escénicas. La nueva danza de Merce Cunningham. La influencia del happening estadounidense y europeo en las artes escénicas. Fluxus y las nuevas políticas escénicas: fluxodanza y fluxuteatro. Definición y características de performance art, su influencia en la danza y en el teatro. El cuerpo como cultura y como obra artística. Resultados de aprendizajes El alumno demostrará su conocimiento sobre las tendencias culturales modernas y postmodernas en las artes escénicas, evolución de la performatividad en las artes escénicas y su influencia en la danza, el teatro y las artes plásticas. El alumno podrá evaluar la función social, política y cultural de la performatividad en las artes escénicas para la interpretación, la creación artística y la enseñanza en el siglo XXI dentro del contexto nacional e internacional. Esta asignatura tiene como objetivo introducir al alumnado en el estudio teórico y práctico del giro performativo en las Artes Escénicas. Se le demuestra al alumno, que asumiendo la cultura y en específico las Artes Escénicas en términos de performatividad, se origina un quehacer escénico que se conoce con el nombre genérico de performance, que da lugar a numerosas manifestaciones, cuyo común denominador ha sido la búsqueda de una relación más directa y espontánea con el espectador, a través de una exaltación del cuerpo, sus acciones y sus relaciones, en un espacio y tiempo específicos. De igual forma se estudia la genealogía de la performatividad escénica desde comienzos del siglo XX, con las acciones en vivo del Futurismo, el Constructivismo, el Dadaísmo y el Surrealismo, así como los cambios que se introducen dentro del mundo de la danza y el teatro dentro del período conocido como las Vanguardias Artísticas. Se estudian las representaciones teatrales de la Bauhaus: la alteración espacio-temporal en el teatro y la danza, así como el vínculo entre las artes plásticas y las representaciones escénicas porque también contribuyeron a marcar el rumbo del performance y las Artes Escénicas como Arte Conceptual. Las Artes Escénicas en Black Mountain Collage y la influencia de la música de John Cage en la performatividad escénica. Happening y Fluxus en Estados Unidos y en Europa, y su influencia en el mundo de la danza. Se estudian también, las circunstancias socio políticas que hacen que se acuñe el término Performance Art y que las Artes Escénicas sufran el giro performativo. Se estudia el Body Art y su influencia en la performatividad escénica, agrupando los artistas bajo ciertas tendencias de realización performativa. Se estudia el cuerpo como cultura desde un punto de vista semiótico, antropológico, sociológico y filosófico dentro de la danza y el teatro.</p>

III.-Competencias

Competencias Generales

CG01. Actitud de aprendizaje y mejora continua
CG02. Desarrollar el trabajo en equipo
CG03. Aptitud emprendedora y creativa
CG04. Desarrollo de una actitud asertiva en base a un comportamiento de acercamiento procurando establecer conexión con las necesidades y planteamientos de los otros.
CG05. Desarrollo de la autonomía profesional
CG06. Desarrollo de la constancia y la tenacidad, aun a pesar de las dificultades, procurando mantener un esfuerzo constante para lograr los objetivos
CG07. Creatividad e innovación para ser capaz de hacer planteamientos no habituales
CG08. Curiosidad e imaginación en el desarrollo de su profesión
CG12. Realizar su trabajo con conocimiento, procedimiento y sistema
CG15. Capacidad de asumir compromisos y responsabilidades
CG16. Desarrollar capacidad para planificar y definir objetivos
CG17. Ser un individuo capaz de potenciar y difundir los principios fundamentales de igualdad y libertad dentro de una cultura que defienda la paz y los valores democráticos.

Competencias Específicas

CE01. Conocer las tendencias culturales modernas y su función dentro de la sociedad actual, y su relación con los factores sociales, políticos y culturales para la interpretación y creación artística en el mundo moderno dentro del contexto mundial.
CE02. Capacidad de utilizar las nuevas tecnologías aplicadas a las Artes Escénicas y Visuales
CE03. Capacidad creadora e interpretativa
CE04. Desarrollar capacidad investigadora y autodidacta para el entendimiento de estudios futuros utilizando adecuadamente las técnicas de presentación e investigación en las Artes Escénicas y Visuales
CE05. Desarrollar conocimientos y habilidades en la teoría y la práctica de las Artes Escénicas y Visuales en un ambiente interdisciplinario de apoyo
CE06. Tener un conocimiento de las Artes Escénicas y Visuales en general, incluyendo las bases técnicas, teóricas y métodos creativos y educativos.
CE07. Tener una apreciación adecuada de las Artes Escénicas y Visuales en la cultura y la sociedad contemporánea haciendo hincapié en la multidisciplinariedad que se desarrolla en la actualidad en el espectáculo escénico y visual.
CE09. Aprender la relación de las Artes Escénicas y Visuales con los medios de comunicación.
CE14. Conocer la responsabilidad del artista europeo en la conservación de las tradiciones y la historia de las Artes Escénicas y Visuales desde la perspectiva contemporánea.
CE15. Ser capaces de crear y producir espectáculos culturales que puedan ser adaptados a diferentes entornos y contextos.
CE18. Desarrollar todos los aspectos relacionados con la crítica especializada y la escritura en el campo de las Artes Escénicas y Visuales.
CE21. Desarrollar proyectos de realización artística.

IV.-Contenido

IV.A.-Temario de la asignatura

Bloque Temático I

Introducción. Performatividad en las Artes Escénicas

Tema 1. Performatividad en las Artes Escénicas antes del siglo XX

Tema 2. Actividades Performativas de las Vanguardias Artísticas

2.1.- Performatividad en las Artes Escénicas Futuristas

2.2.- Performatividad en las Artes Escénicas

Constructivistas

2.2.1.- La Propaganda Constructivista

2.2.2.- El arte de la representación. La Danza y el Teatro
en el Constructivismo

2.2.3.- Performances Políticos

2.3.- Performatividad en las Artes Escénicas en el
período Dadá

2.3.1.- Precursores de Dadá

a) Frank Wedekind

b) Oskar Kokoschka

2.3.2.- Dadá en Zurich

2.3.3.- Dadá en Berlín

2.3.4.- Dadá en Colonia

2.3.5.- Dadá en New York

2.3.6.- Dadá en París

2.4.- Performatividad en las Artes Escénicas Surrealista

Tema 3. La Bauhaus y las Artes Escénicas

Tema 4. Black Mountain College

Tema 5.- El Happening

5.1.- El Happening en USA

5.2.- Arte de Acción en Europa. Precursores del Happening en
Europa: Yves Klein y Piero Manzoni

5.3.- El Happening en Europa

Tema 6. El Movimiento Fluxus

Bloque Temático II

Tema 1. Performance Art

1.1.- El Performance Art como arte de acción

1.2.- El Performance Art como arte efímero

1.3.- El Performance Art como arte híbrido

1.4.- El Performance Art como lenguaje artístico

1.5.- El mensaje del Performance Art

1.6.- Otros términos para el Performance Art

- 1.7.- El Performance Art no es una representación
- 1.8.- Contacto con el espectador
- 1.9.- El Performance Art es un arte que no se compra ni se vende
- 1.10.- Técnicas de Creación del Performance Art
- 1.11.- Temporalidad del Performance Art
- 1.12.- Capacidad Ritual del Performance Art
- 1.13.- El Espacio del Performance Art
- 1.14.- La provocación en el Performance Art
- 1.15.- El Performance Art como Arte Conceptual

Bloque Temático III. Body Art y Performatividad Escénica

Tema 1. Cuerpo e Identidad

Tema 2. Cuerpo, Dolor y Ritual

- 2.1.- Definición práctica de ritual y su estructura
- 2.2.- Ritualización
- 2.3.- Rituales de Ana Mendieta
- 2.4.- Dolor y Ritual
- 2.5.- Sacrificio y Ritual
- 2.6.- Ritual Eucarístico como Performance Art

Tema 3. Cuerpo, Gestual y su Huella

IV.B.-Actividades formativas

Tipo	Descripción
Prácticas / Resolución de ejercicios	Evaluacion 1. Trabajo Individual. Los alumnos explicaran en clase a partir de una obra ya documentada si la misma es una pieza de performance art o no.
Prácticas / Resolución de ejercicios	Evaluacion 2. Trabajo Individual. Se evalua mediante un examen la contribucion de las vanguardias artisticas engiala definicion del genero performance art
Prácticas / Resolución de ejercicios	Evaluacion 3. Trabajo Individual. Se evalua con un examen las contribuciones de La Bauhaus, Black Mountain Collage, Happening en Europa y USA y el Movimiento Fluxus.
Lecturas	Internacional Situacionista
Prácticas / Resolución de ejercicios	Taller-evaluacion 1. Realizacion de performances de identidad. Trabajo en equipos.Los alumnos realizaran una accion artistica basada en los criterios de identidad social explicados antes de realizar el taller.

Prácticas / Resolución de ejercicios	Taller-evaluacion 2 Realizacion de performances ritual.Trabajo en equipos. Los alumnos realizaran una pieza de performance art ritual, despues de estudiar en la preparacion del taller el concepto practico de ritual y la estructura de un ritual de paso.
Lecturas	Análisis de la propuesta teatral de Antonin Artaud

V.-Tiempo de Trabajo	
Clases teóricas	30
Clases prácticas de resolución de problemas, casos, etc.	26
Prácticas en laboratorios tecnológicos, clínicos, etc.	0
Realización de pruebas	4
Tutorías académicas	16
Actividades relacionadas: jornadas, seminarios, etc.	2
Preparación de clases teóricas	50
Preparación de clases prácticas/problemas/casos	42
Preparación de pruebas	10
Total de horas de trabajo del estudiante	180

VI.-Metodología y plan de trabajo		
Tipo	Periodo	Contenido
Clases Teóricas	Semana 1 a Semana 1	Introducción. Bloque I. Tema 1
Clases Teóricas	Semana 2 a Semana 2	Bloque I. Tema 2. Apartados 2.1 y 2.2 (2.2.1, 2.2.2, 2.2.3)
Clases Teóricas	Semana 3 a Semana 3	Bloque I. Tema 2. Apartado 2.3 (2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6)
Clases Teóricas	Semana 4 a Semana 4	Bloque I. Tema 2. (2.4). Tema 3. Todos los Apartados
Clases Teóricas	Semana 5 a Semana 5	Bloque I. Tema 4. Todos los Apartados
Clases Teóricas	Semana 6 a Semana 6	Bloque I. Tema 5. Todos los Apartados
Clases Teóricas	Semana 7 a Semana 7	Bloque I. Tema 6
Tutorías académicas	Semana 8 a Semana 8	Bloque I. Temas 1, 2, 3, 4, 5 y 6
Prácticas	Semana 9 a Semana 9	Bloque II. Tema 1. Todos los Apartados
Prácticas	Semana 10 a Semana 10	Taller 1. Cuerpo e Identidad
Prácticas	Semana 11 a Semana 11	Taller 2. Cuerpo, dolor y ritual
Prácticas	Semana 12 a Semana 12	Taller 3. Cuerpo gestual y su huella
Tutorías académicas	Semana 13 a Semana 13	Estructura del proyecto de defensa de la asignatura

Tutorías académicas	Semana 14 a Semana 14	Aclaracion de dudas sobre el proyecto de defensa de la asignatura
Prácticas	Semana 15 a Semana 15	Entrega del proyecto de defensa de la asignatura

VII.-Métodos de evaluación

VII.A.-Ponderación para la evaluación

Evaluación ordinaria continua:

Si el docente considera que la asistencia es obligatoria deberá especificarse con precisión.

(Nota: para no admitir a un estudiante a una prueba por no cumplir con el mínimo de asistencia, se deberá poder justificar por el profesor utilizando un sistema probatorio, como por ejemplo, una hoja de firmas para las actividades presenciales o el sistema de control de asistencia disponible en Aula Virtual tanto para las actividades presenciales como las que desarrollen a distancia de manera síncrona)

La distribución y características de las pruebas de evaluación son las que se describen a continuación. Solo en casos excepcionales y especialmente motivados, el profesor podrá incorporar adaptaciones en la Guía. Dichos cambios requerirán, previa consulta al Responsable de la Asignatura, la autorización previa y expresa del Coordinador de Grado, quien notificará al Vicerrectorado con competencias en materia de Ordenación Académica la modificación realizada. En todo caso, las modificaciones que se propongan deberán atender a lo establecido en la memoria verificada. Para que tales cambios sean efectivos, deberán ser debidamente comunicados a comienzo de curso a los estudiantes a través del Aula Virtual.

La suma de las actividades no revaluables no podrá superar el 50% de la nota de la asignatura y, en general, no podrán tener nota mínima (salvo en el caso de las prácticas de laboratorio o prácticas clínicas, cuando esté debidamente justificado), evitando incorporar pruebas que superen el 60% de la ponderación de la asignatura.

Evaluación extraordinaria: Los estudiantes que no consigan superar la evaluación ordinaria, o no se hayan presentado, serán objeto de la realización de una evaluación extraordinaria para verificar la adquisición de las competencias establecidas en la guía, únicamente de las actividades de evaluación revaluables.

Descripción de las pruebas de evaluación y su ponderación

Asistencia. 2% de la nota final (E01)

Proyecto en equipo. 50% de la nota final (E07)

Taller-evaluación 1. 10% del total de la asignatura. Realización de performances de identidad. Trabajo en equipos. Los alumnos realizarán una acción artística basada en los criterios de identidad social explicados antes de realizar el taller. (E02)

Taller evaluación 2. 10% del total de la asignatura. Realización de performances ritual. Trabajo en equipo. Los alumnos realizarán una pieza de performance art ritual, después de estudiar en la preparación del taller el concepto práctico de ritual y la estructura de un ritual de paso.(E03)

Evaluación 1. 10% de la nota final. Trabajo Individual. Los alumnos explicarán en clase a partir de una obra ya documentada si la misma es una pieza de performance art o no. (E04)

Evaluación 2. 10% de la nota final. Trabajo Individual. Se evalúa mediante un examen la contribución de las vanguardias artísticas en la definición del género performance art. (E05)

Evaluación 3. 8% de la nota final. Trabajo Individual. Se evalúa con un examen las contribuciones de La Bauhaus, Black Mountain Collage, Happening en Europa y USA y el Movimiento Fluxus. (E06)

Para tener derecho a ser evaluado es OBLIGATORIO alcanzar, como mínimo, el 80 % de asistencia a clase.

Se justificará la ausencia a clases por razones de enfermedad, hospitalización, razones de fuerza mayor u otras razones que el profesor/a considere que justifican dicha inasistencia. Las inasistencias deberán ser debidamente justificadas mediante documento firmado o sellado. El profesor/a podrá sustituir dichas ausencias mediante actividades académicas de índole práctica o teórica.

Se llevará un control de asistencia. Para no admitir a un estudiante en una prueba por no cumplir con el mínimo de asistencia, el profesor/a deberá poder justificarlo utilizando un sistema probatorio, como por ejemplo, pase de lista por ordenador realizado por el profesor.

Los alumnos que no consigan superar la evaluación ordinaria, o no se hayan presentado, serán objeto de la realización de una evaluación extraordinaria para verificar la adquisición de las competencias establecidas en la guía.

NO SE OTORGA DISPENSA ACADÉMICA

VII.B.-Evaluación de estudiantes con dispensa académica de asistencia a clase

Para que un alumno pueda optar a esta evaluación, tendrá que obtener la 'Dispensa Académica de asistencia a clase' para la asignatura, que habrá solicitado al Decano/a o Director/a del Centro que imparte su titulación. La Dispensa Académica se podrá conceder siempre y cuando las peculiaridades propias de la asignatura lo permitan. Una vez que se haya notificado la concesión de la Dispensa Académica, el docente deberá informar al estudiante a través del Aula Virtual acerca del plan de evaluación establecido en cada caso.

Asignatura con posibilidad de dispensa: Si

VII.C.-Revisión de las pruebas de evaluación

Conforme a la normativa de reclamación de exámenes de la Universidad Rey Juan Carlos.

VII.D.-Estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales

Las adaptaciones curriculares para estudiantes con discapacidad o con necesidades educativas especiales, a fin de garantizar la igualdad de oportunidades, no discriminación, la accesibilidad universal y la mayor garantía de éxito académico serán pautadas por la Unidad de Atención a Personas con Discapacidad en virtud de la Normativa que regula el servicio de Atención a Estudiantes con Discapacidad, aprobada por Consejo de Gobierno de la Universidad Rey Juan Carlos.

Será requisito para ello la emisión de un informe de adaptaciones curriculares por parte de dicha Unidad, por lo que los estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales deberán contactar con ella, a fin de analizar conjuntamente las distintas alternativas.

VII.E.-Conducta Académica, integridad y honestidad académica

La Universidad Rey Juan Carlos está plenamente comprometida con los más altos estándares de integridad y honestidad académica, por lo que estudiar en la URJC supone asumir y suscribir los valores de integridad y la honestidad académica recogidos en el Código Ético de la Universidad (<https://www.urjc.es/codigoetico>). Para acompañar este proceso, la Universidad dispone de la Normativa sobre conducta académica de la Universidad Rey Juan Carlos (https://urjc.es/images/Universidad/Presentacion/normativa/Normativa_conducta_academica_URJC.pdf) y de diferentes herramientas (antiplagio, supervisión) que ofrecen una garantía colectiva para el completo desarrollo de estos valores esenciales.

VIII.-Recursos y materiales didácticos

Bibliografía

AZNAR ALMAZÁN, Sagrario. (2000). El arte de acción. 2a ed., San Sebastián: Nerea
BUTLER, Judith. (2001). El Género en Disputa: El Feminismo y la Subversión de la Identidad. Barcelona: Paidós
DE MICHELI, Mario. (2002). Las Vanguardias Artísticas del Siglo XX. (2a ed.) Madrid: Alianza Forma
DROSTE, Magdalena. (2006). Bauhaus. 1919-1933. Madrid: Taschen
GOLDBERG, Roselee. (2002). Performance Art. Barcelona: Destino
SÁNCHEZ, José Antonio. (1994). Dramaturgias de la Imagen. Cuenca: UCLM. 2002
FERNÁNDEZ CONSUEGRA, Celia Balbina. (2014). Estudios de Performance. Performatividad en las Artes Escénicas. Madrid: OMM Press
ALIAGA, Juan Vicente. (2007). Orden Fálico. Androcentrismo y Violencia de Género en las Prácticas Artísticas del Siglo XX. Madrid: Akal
TORREN, V.: Pedagogía de la performance (Diputación de Huesca)
ARTAUD, Antonin. (2001). El Teatro y su Doble. Traducción: Enrique Alonso y Francisco Abelenda. 8a reimpresión. Barcelona: Edhasa
FERNÁNDEZ CONSUEGRA, Celia Balbina. (2016). Contemplando el Performance Art. Madrid: Cumbres

Bibliografía de consulta

IX.-Profesorado

Nombre y apellidos	FUNDACIÓN DE LA DANZA ALICIA ALONSO
Correo electrónico	instituto.danza@alicialonso.org
Departamento	
Categoría	
Titulación académica	
Responsable Asignatura	
Horario de Tutorías	Para consultar las tutorías póngase en contacto con el/la profesor/-a a través de correo electrónico
Nº de Quinquenios	
Nº de Sexenios	
Nº de Sexenios de transferencia	
Tramo Docencia	