Curso 2020-2021

Dirección General de Universidades
y Enseñanzas Artísticas Superiores
VICEPRESIDENCIA,
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Y UNIVERSIDADES

Instituto Superior de Danza “Alicia Alonso”

Universidad Rey Juan Carlos | Instituto Superior de la Danza “Alicia Alonso”

GUIA DOCENTE DE ESTUDIOS DE PERFORMANCE. PERFORMATIVIDAD EN LAS ARTES ESCENICAS

Titulación

GRADO EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES DE DANZA
Coreografía e Interpretación / Pedagogía de la Danza
ITINERARIO: Interpretación / Danza Profesional

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: JULIO 2023

TITULACIÓN: GRADO EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES DE DANZA

ASIGNATURA: Estudios de Performance. Performatividad en las Artes Escénicas

1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA

Tipo	Optativo
Carácter	Teórico-Práctico
Especialidad/itinerario/estilo/instrumento	Coreografía e Interpretación y Pedagogía de la Danza
Materia	Asignatura Optativa
Periodo de impartición	Semestral
Número de créditos	3 créditos
Departamento	Asignaturas Teóricas
Prelación/ requisitos previos	Sin requisitos previos
Idioma/s en los que se imparte	Español

2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA

Apellidos y nombre	Correo electrónico
Instituto Superior de Danza "Alicia Alonso"	**Instituto.danza@hotmail.com**

3. RELACIÓN DE PROFESORES Y GRUPOS A LOS QUE IMPARTEN DOCENCIA

Apellidos y nombre	Correo electrónico	Grupos

4. COMPETENCIAS

Competencias transversales
Los alumnos llegarán a reconocer el cuerpo como cultura desde un punto de vista semiótico, antropológico, sociológico y filosófico dentro de la danza y el teatro.
Comprender y enseñar los elementos del género performance art aplicado a las artes escénicas
Competencias generales
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.
Los estudiantes serán conscientes aprenderán qué circunstancias socio políticas hicieron que se originar el término Performance Art y las razones por las cuales las Artes Escénicas sufren el giro performativo.
Competencias específicas
El alumno conocerá 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 periodo conocido como las Vanguardias Artísticas.
Saber reflexionar sobre la praxis para innovar y mejorar la labor docente y educadora integrando los conceptos teóricos y la repercusión de éstos sobre la práctica profesional

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

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.

Se conocerá el estudio teórico y práctico del giro performativo en las artes escénicas. El alumno comprenderá 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.

Bloque temático (en su caso)	Tema/repertorio
I.- Líneas Precursoras del Performance Art	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 Zúrich 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 Surrealistas
	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
II.- Performance Art	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

III. El Cuerpo	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

7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

Tipo de actividad	Total horas
Actividades teóricas	25
Actividades prácticas	15
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	-
Realización de pruebas	5
Horas de trabajo del estudiante	25
Preparación prácticas	10
Realización de pruebas	10
Total de horas de trabajo del estudiante	90

8. METODOLOGÍA

Actividades teóricas	Clases magistrales sustentadas por la utilización de medios tecnológicos
Actividades prácticas	Aplicación de los conocimientos adquiridos en clases en la realización de piezas de performance art relacionadas con el cuerpo y la identidad, el cuerpo y el ritual y el cuerpo gestual y su huella
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	Lectura de: El teatro y su doble. Antonin Artaud Internacional Situacionista y el Teatro del Espectáculo. Guy Debord

9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

9.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Actividades teóricas	Evaluación 1.- ¿Qué es Performance Art? Evaluación 2.- Las Vanguardias Históricas Evaluación 3.- La Bauhaus, Black Mountain College, Happening y Fluxus
Actividades prácticas	Taller 1.- Cuerpo e Identidad Taller 2.- Cuerpo, Dolor y Ritual Taller 3.- Cuerpo Gestual y su Huella
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	

9.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Actividades teóricas	Contenido y aplicación de conceptos 100% Proyecto: Contenido y aplicación de conceptos 90% Presentación 10%
Actividades prácticas	Contenido y aplicación de conceptos 50% Presentación 20% Originalidad 30%
Otras actividades formativas de carácter obligatorio (jornadas, seminarios, etc.)	

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

9.3.1 Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación continua

Instrumentos	Ponderación
Evaluación 1.¿Qué es Performance Art?	10%
Evaluación 2.- Las Vanguardias Históricas	10%
Evaluación 3.- La Bauhaus, Black Mountain College, Happening y Fluxus	8 %
Taller 1.- Cuerpo e identidad, gestualidad y huella	10%
Taller 2.- Cuerpo, Dolor y Ritual	10%
Asistencia	2%
Proyecto	50%
Total	100%

9.3.2. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación con pérdida de evaluación continua

Instrumentos	Ponderación
Examen con evaluación de toda la asignatura	100%
Total	100%

9.3.3. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria

Instrumentos	Ponderación
Examen con evaluación de toda la asignatura	100%
Total	100%

9.3.4. Ponderación para la evaluación de estudiantes con discapacidad

Las adaptaciones de los instrumentos de evaluación deberán tener en cuenta los diferentes tipos de discapacidad

Instrumentos	Ponderación
Examen con evaluación de toda la asignatura	100%
Total	100%

11. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS[1]

Remisión a plataforma virtual, si procede

11.1. Bibliografía general

Título	Estudios de Performance. Performatividad en las Artes Escénicas
Autor	Fernández Consuegra Celia Balbina
Editorial	OM Press

Título	Contemplando el Performance Art
Autor	Fernández Consuegra Celia Balbina
Editorial	Cumbres

Título	La Acción Simbólica de los Accionistas de Viena
Autor	Fernández Consuegra Celia Balbina
Editorial	URJC

11.2. Bibliografía complementaria

Título	Arte Conceptual en Movimiento: Performance Art en sus acepciones de Body Art y Behavior Art
Autor	Fernández Consuegra Celia Balbina
Editorial	Anales de Historia del Arte ISSN: 0214-6452 2014, Vol. 24, pp.183-200 UCM

Título	INTERNACIONAL SITUACIONISTA, UN MOVIMIENTO PRECURSOR DEL PERFORMANCE ART
Autor	Fernández Consuegra Celia Balbina
Editorial	index l comunicación | no 4 (1) | 2014 | Páginas 123-147 | ISSN: 2174-1859 URJC

Título	El Teatro y su Doble
Autor	Antonin Artaud
Editorial	Labor

[1] Se recomienda que el número total de referencias bibliográficas no exceda de veinte títulos.

11.3. Direcciones web de interés

Dirección 1	Performancelogía. http://performancelogia.blogspot.com.es/2007/04/teora-de-la-performance.html
Dirección 2	Media Art. http://www.medienkunstnetz.de/
Dirección 3	

11.4 Otros materiales y recursos didácticos

Videos	Vanguardias Históricas
Videos	Festivales de Performance Art Internacionales. Trabajo de artistas estudiados en el curso