

## **Asignatura: PERFORMANCE Y ARTES VIVAS**

Materia: Artes Escénicas

**Carácter:** Optativa

**Créditos ECTS:** 6

**Semestre/s:** 2º

**Curso:** 4º

**Docente:**

### **Breve descriptor:**

La asignatura ofrece una visión general y una aproximación a las prácticas artísticas contemporáneas que se identifican con metodologías de carácter performativo. Pone el foco en las propuestas de carácter transdisciplinar que se sitúan entre las artes visuales y escénicas, y que han dado lugar desde los años 70 del siglo pasado hasta hoy, a lo que se identifica como arte de acción, performance o artes vivas. El estudio de las mismas se aborda desde la definición de un marco teórico y crítico a su repercusión en las nuevas teatralidades y en las construcciones de las prácticas artísticas actuales, así como a partir de las propuestas de producción y de creación de las mismas.

### **Objetivos**

Adquirir un conocimiento teórico y crítico sobre las propuestas de performance y artes vivas en la actualidad y ser capaz de poner en práctica propuestas nuevas y originales que se identifiquen con estos medios de producción artística.

### **Conocimientos y contenidos**

RA1. Identificar en el hecho escénico la génesis y la evolución de las diversas tradiciones escénicas en la historia y en diferentes contextos geográficos.

RA4. Conocer los fundamentos de la expresión artística de la historia del arte con relación al teatro.

RA9. Conocer los fundamentos de la escenificación y experimentarla de forma creativa para conocer sus procesos y herramientas fundamentales.

RA11. Relacionar los conocimientos propios del título para su aplicación a la enseñanza en diversos contextos culturales, perfiles y ciclos formativos.

### **Habilidades y destrezas**

RA12. Experimentar diferentes ópticas, métodos, técnicas e instrumentos de análisis del texto dramático y de la escenificación haciendo un análisis comparado entre estos lenguajes artísticos.

### **Competencias**

RA17. Demostrar capacidad crítica, analítica y argumentativa ante el hecho escénico en diversos contextos culturales y su aplicación a trabajos propios.

RA18. Utilizar herramientas destinadas al asesoramiento a entidades públicas como privadas, nacionales e internacionales, sobre el impacto beneficioso de las artes escénicas en la conformación de la diversidad de las sociedades contemporáneas.

RA19. Capacidad de participar en discusiones en que se confronten pareceres, ser crítico/a y autocrítico/a, así como receptivo/a a nuevas ideas.

RA20. Capacidad para identificar el mérito de argumentos innovadores o pertenecientes a sistemas de pensamiento diferentes de los habitualmente utilizados en su área de conocimiento.

RA23. Capacidad de saber transmitir información significativa, gestionar las fuentes y aplicar una metodología adecuada a la resolución de problemas en los estudios teatrales.

### **Contenidos del programa**

1. Concepto de performance y performatividades en las prácticas artísticas y escénicas
2. Artes vivas: en la intersección de las artes plásticas y el teatro
3. Prácticas actuales que implican estrategias de: ESPACIO-TIEMPO-CUERPO-OBJETO

#### 3.1. Estrategias en torno al espacio:

Conceptos de espacio y lugar, habitabilidad y ocupación.

Espacio físico, espacio simbólico, espacio público, espacio social, espacio íntimo, espacio político.

#### 3.2. Estrategias en torno al tiempo:

Conceptos de tiempo de la obra, el tiempo del espectador, dimensión tangible del tiempo, el tiempo y la memoria.

#### 3.3. Estrategias en torno al cuerpo:

El cuerpo como vínculo con uno mismo y con los otros, las diferentes presencias del cuerpo, el cuerpo presente y ausente, cuerpo social, cuerpo político.

#### 3.4. Estrategias en torno al objeto:

Presencia real en relación al espacio y el contexto, el objeto como extensión del espacio, del cuerpo, del tiempo o de la memoria.

### **Criterios generales de evaluación**

Evaluación continua: asistencia y participación, elaboración de trabajos, presentaciones y/o examen final de contenido teórico.

### **Bibliografía básica:**

ALBARRÁN, Juan (2019): *Performance y arte contemporáneo. Discursos, prácticas, problemas*, Cátedra.

ALBARRÁN, Juan y ESTELLA, Iñaki (2015): *Llámallo performance: historia, disciplina y recepción*, Brumaria

BOURRIAUD, Nicolás (2006): *Estética relacional*, Adriana Hidalgo Editora.

CARERI, Francesco (2003): *El andar como práctica estética*, Gustavo Gili.

CRUZ SANCHEZ, Pedro Alberto (2021): *Arte y performance. Una historia desde las vanguardias hasta la actualidad*, Akal.

DEBORD, Guy (2000): *La sociedad del espectáculo*, Pretextos.

FISCHER-LICHTE, Erika (2011): *Estética de lo performativo*, Abada Editores.

KANTOR, Tadeus (2010): *Teatro de la muerte y otros ensayos 1944-1986*, Alba Editorial.

KAPROW, Allan (2007): *La educación del des-artista*, Árdora Exprés.

SÁNCHEZ, José Antonio (2007): *Prácticas de lo real en la escena contemporánea*, Visor.

- (2002) *Dramaturgias de la imagen*, Universidad de Castilla-La Mancha.

VVAA, (2007): *Un teatro sin teatro*. Catálogo de exposición, MACBA y Fundação de Arte Moderna e Contemporânea - Coleção Berardo Praça Do Imperio.