

CURSO	: PERFORMANCE Y ARTES VIVAS.
TRADUCCIÓN	: PERFORMANCE AND LIVE ARTS THEATRE.
SIGLA	: ACO4001.
CRÉDITOS	: 10 UC / 6 SCT.
MÓDULOS	: 02.
REQUISITOS	: SIN REQUISITOS.
RESTRICCIONES	: NIVEL POSTGRADO.
CONECTOR	: Y.
CARÁCTER	: OPTATIVO.
TIPO	: CÁTEDRA.
CALIFICACIÓN	: ESTÁNDAR (1-7).
PALABRAS CLAVE	: PERFORMANCE, ARTES VIVAS, TEATRO.
NIVEL FORMATIVO	: DOCTORADO.

I. DESCRIPCIÓN DEL CURSO:

El curso propone un acercamiento al concepto de performance en el marco de las prácticas artísticas como un campo en disputa, que se gesta tanto en la práctica artística y el discurso crítico que la merodea. Desde esta perspectiva se propone revisar algunos hitos de la performance y discursos que se han hecho cargo de ella. Para esto se plantea a los estudiantes hacer un recorrido teórico con apertura a experiencias de puesta en espacio o ejercicios prácticos que expandan la discusión del seminario.

II. RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

1. Reflexionar en torno al concepto de performance, sus alcances en la práctica de las artes vivas y en el pensamiento contemporáneo.
2. Revisar y analizar obras, artistas y movimientos culturales que sirvan de objeto de estudio para la reflexión sobre lo performativo y las performatividades en el campo de las artes.
3. Delimitar, describir y problematizar algunos conceptos clave que componen lo performático y sus aprehensiones en el teatro contemporáneo.
4. Propiciar la discusión y la toma de posición sobre el estudio de las performatividades, su archivación y el discurso crítico que lo circunda.
5. Practicar la escritura crítica y la experimentación de nuevos medios de transmisión en torno a las performatividades estudiadas en el curso.

III. CONTENIDOS:

1. Discusiones conceptuales e historicidad en torno al concepto de performance.
2. Performance y artes vivas: disputa disciplinar.

3. Acciones de arte: contaminaciones, vínculos y expansiones.
4. Articulaciones de lo performático: cuerpo, tiempo, espacio, medios y relatos.
5. Performance y sociedad.
6. Asuntos críticos sobre performance: la ruina, el registro, la crítica.

IV. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

- Seminarios: los estudiantes deben trabajar y exponer núcleos de los textos y obras propuestas para propiciar la discusión. El o la docente guía las discusiones y estimula a la investigación de nuevo contenido, generando un cierre de las ideas expuestas y abriendo nuevas interrogantes.
- En paralelo, se generarán ejercicios prácticos y visionados en torno a los conceptos estudiados.

V. ESTRATEGIAS EVALUATIVAS:

- Proceso del seminario: portafolio/ puesta en espacio: 60%.
- Escritura de un texto crítico final con entregas parciales : 40%.

VI. BIBLIOGRAFÍA :

Mínima:

Conquerwood, Dwight. “Estudios de performance. Intervenciones e investigación radical”. *Conjunto* 175 (2015): 1-13.

Fischer-Lichte, Erika. *Estética de lo performativo*, Abada Editores, 2011.

González, Francisco; López, Leonora; Smith, Brian. *Performance Art en Chile*. Ediciones Metales Pesados, Santiago de Chile, 2013.

Le Breton, David. “De los sentidos al sentido: una antropología de los sentidos” y “Fenomenología del comediante en el teatro contemporáneo”. *Cuerpo sensible*, Santiago: Metales Pesados, 2010, 37-91.

Phelan, Peggy. “Performance, Live Culture and Things of the Heart”. *Journal of Visual Culture*, December 2003, Vol.2(3), pp.291-302.

Taylor, Diana. *Performance*. Asunto Impreso Editores, Bs. As. 2012.

Complementaria:

De Certeau, Michel. *The practice of everyday life*, Berkley: University of California Press, 1984.

Fontanille, Jacques. “Modos y campos de lo sensible” y “Figuras semióticas del cuerpo: la envoltura y la carne móvil”. Lima: Fondo Editorial Universidad de Lima, 2008.

Hurtado, M. L. (2019). "Presentación: Cuerpos en intersección de lugares y tiempos en las performances de la (post)memoria". En F. Blanco y C. Opazo (Eds.), *Actores, demandas, intersecciones: debates críticos en el Cono Sur*. Santiago: Cuarto Propio.

Oliveira, Claudia Marisa. "Para uma dramaturgia do corpo. Análise e caracterizacáo do corpo enquanto linguagem cénica na criacao artística espectacular". *Repertorio; Teatro & dança/* Universidad Federal da Bahia N°13, 2008.2, pp. 15-33.

Sánchez, José Antonio. "Ética de la representación". *Revista Apuntes* 138 (2013): 9-25.