

PLA DOCENT

Curs 3r /4t
Especialitat: Coreografia i Pedagogia de la dansa (CSD)
Codi de l'assignatura: 450004
Assignatura: Performance Studies
Tipus d'assignatura Optativa
Crèdits ECTS de l'assignatura: 3 ECTS
Hores totals de l'assignatura: 75 hores
Impartició
Professors/es: Mercè Saumell / Boris Daussà
<p>Descriptors: Descripció i anàlisi de l'estructura conceptual de Performance Studies.   Diàleg entre les diverses metodologies teòriques, principalment sociològiques, i la pràctica i la recerca contemporànies.   Dimensió sociopolítica de l'espectacle contemporani: globalització, gènere, fenomen queer, crítica racial, etc.   Transmedialitat: els nous mitjans tecnològics i la seva influència en la producció, creació i recepció de les arts en viu.</p>
Requisits: Sense requisits
Observacions:

COMPETÈNCIES QUE S'ADQUIRIRAN EN CURSAR L' ASSIGNATURA:

Competències Transversals:

- CT1 Organitzar i planificar el treball de forma eficient i motivadora.
 CT2 Recollir informació significativa, analitzar-la, sintetitzar-la i gestionar-la adequadament.
 CT8 Desenvolupar idees i arguments d'una manera raonada i crítica.

Competències Generals:

- CG7 Ser capaç d'analitzar i valorar el desenvolupament i l'evolució històrica social i artística de la dansa, en els diferents contextos culturals.
 CG14 Tenir i integrar coneixements teòrics que permetin un anàlisi crític i metodològic i un judici estètic de la creació artística i escènica.

Competències Específiques:

- CECI7 Conèixer diferents processos creatius mitjançant la trobada de distintes disciplines artístiques que utilitzen la dansa, el cos i/o el moviment en el seu discurs formal per a descobrir noves formes de creació a partir de la interdisciplinarietat.
 CECI8 Tenir coneixements de llenguatges i disciplines escèniques, artístiques, musicals i visuals i desenvolupar capacitat per a interrelacionar.
 CECI16 Conèixer les tendències i propostes més recents en diferents camps de la creació coreogràfica, tant de l'espectacle en viu com audiovisual.

Altres competències de l'assignatura:

1. Fomentar l'autonomia i l'autorregulació 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.
2. Ser capaç d'entendre el fet performatiu en la seva vessant creativa i social
3. Ser capaç de determinar les estratègies metodològiques adequades per a l'estudi de la matèria.
4. Ser capaç de valorar la complexitat del fet escènic en el seu context històric i geopolític.
5. Ser capaç de discriminar les fonts documentals rellevants per l'estudi de la matèria.
6. Ser capaç de consolidar una visió crítica sobre el fet performatiu en la contemporaneïtat escènica.

RESULTATS DE L'APRENTATGE:

Coneixements:

1. Conèixer l'estructura conceptual de la matèria.
2. Conèixer de forma global les teories que fonamenten la contemporaneïtat escènica.
3. Conèixer el valor dels arxius documentals, incloent els audiovisuals i digitals.
4. Conèixer l'impacte de les noves tecnologies en la producció, creació, i recepció de les arts en viu.
5. Entendre la complexitat del concepte de gènere en el discurs cultural actual.
6. Conèixer les dinàmiques del fet escènic contemporani en relació a la interculturalitat.
7. Conèixer la disseminació de certs models escènics i de producció a nivell global.

Habilitats, procediments o destreses:

1. 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.
2. Saber recercar, organitzar i interrogar-se sobre qüestions sociològiques, ètiques i polítiques respecte a les arts escèniques i llur context.
3. Discernir les interrelacions actuals entre mitjans tecnològics, gèneres escènics, convencions espectaculars i tradicions culturals.
4. Ser capaç de treballar amb documentació i material d'arxiu: articles especialitzats, bibliografies, videografies, fotografies i recerca de camp.

Actituds:

1. Tenir la capacitat d'assimilar i sintetitzar els conceptes fonamentals de la matèria.
2. Tenir autonomia a l'hora de sintetitzar aquests conceptes per crear un discurs propi.
3. Ser inquiet i tenir curiositat per obrir-se a altres models i sensibilitats per tal d'enriquir la pràctica personal.
4. Tenir flexibilitat mental per tal de relacionar els conceptes i estratègies metodològiques presentats en la matèria.

CONTINGUTS FORMATIUS (TEMARI):

Blocs de contingut:

1. Introducció al concepte performance (enunciat performatiu, Performance Studies, performance art, performativitat).
2. Marcs teòrics: Estudis de la performativitat (Schechner); Espectacularització de la societat (Debord); Estètica del performatiu (Fischer-Lichte); Arxiu i repertori (Taylor).
3. Convencions coreogràfiques. Gest quotidià. Hiperrealisme, documental y autorretrat. El cos espectacularitzat: sexualitat i gènere, raça, exaltació, sacrifici. El cos mediatitzat (fotografia, video, internet).
4. Canvi ontològic generat per les noves tecnologies en les arts en viu. Interactivitat, robòtica, teatre digital. La transmedialitat (relacions entre l'escena, el cinema, el vídeo i la representació on-line).
5. La deconstrucció del gènere. Escena *queer*: l'espectacularització d'allò políticament incorrecte. .
6. Interculturalitat. El turisme teatral. La Globalització i el concepte d'*entertainment* global. De Broadway als parcs temàtics.
7. Espectacularització d'espais no teatrals.
8. Línies performatives de l'escena local i exploració des de l'experiència en el cos.

METODOLOGIA I ORGANITZACIÓ GENERAL DE L'ASSIGNATURA:

Metodologia (Cal indicar el nº d'hores de lectivitat presencial així com les hores de treball autònom de l'alumne. Per exemple: 6 crèdits ECTS = 90 hores lectivitat presencial (60%) i 60 hores de treball autònom de l'alumne (40%) = 150 hores totals):

Lectivitat presencial (45 hores):

Es combinaran les classes magistrals amb el debat sobre articles i documentació determinats prèviament, i les presentacions per part dels alumnes. Es podran realitzar activitats participatives a classe relacionades amb els conceptes explorats.

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 ÚNICA:

La modalitat d'avaluació única es podrà establir en casos excepcionals que, un cop feta la matrícula, justifiquin documentalment una causa imprevista i sobrevinguda de força major que impedeixi l'assistència regular a l'assignatura i en casos de canvi o solapament horari provocats per l'escola amb posterioritat al període de matriculació. Es pot consultar el detall d'aquesta modalitat a la Guia de l'estudiant del CSD.

ASSISTÈNCIA

L'assistència mínima per aprovar l'assignatura és del 70%-80% segons el criteri del docent. Només es consideraran faltes justificades les absències per activitats acadèmiques aprovades per l'escola. Es poden consultar més detalls sobre l'assistència a la Guia de l'estudiant del CSD.

BIBLIOGRAFIA, FONTS I RECURSOS DE DOCUMENTACIÓ:

Bàsics

- Bial, Henri (ed.). *The Performance Studies Reader*. Londres i Nova York: Routledge, 2004.
- Bourriaud, Nicolas. *Postproducció*. 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. *El lugar del otro*. Madrid: Katz Barpal Editores, 2007.
- De Certeau, Michel. *La cultura en plural*. Buenos Aires: Nueva Visión, 2004.
- Debord, Guy. *La sociedad del espectáculo* (1a Ed. 1967). Valencia: Pretextos, 1999.
- Féral, Josette. *Teatro, teoría y práctica: más allá de las fronteras*. Buenos Aires: Galerna, 2004.
- Fischer-Lichte, Erika. *Estética de lo performativo*. Madrid: Editorial Adaba, 2011.
- 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.
- Pavis, Patrice. *Análisis de los espectáculos: teatro, mimo, danza, cine*. Madrid: ADE, 2002.
- Rush, Michael. *Expresiones artísticas a finales del siglo XX*. Madrid: Destino, 2002.
- Said, Edward. *Orientalismo*. Barcelona: DeBolsillo, 2007.
- 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: Fondo de Cultura Económica, i New York: Insituto Hemisférico de Performace y Política, 2011.

Complementaris (Ampliació)

La facilitarà el professor que imparteixi l'assignatura.