

Programa

CURSO: PERFORMANCE COMO EXPERIENCIA PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL
TRADUCCIÓN: THE EXPERIENCE OF 'PERFORMING' FOR PROMOTING SOCIAL CHANGE
SIGLA: ACT1312
CRÉDITOS: 10
MÓDULOS: 02
CARÁCTER: FORMACIÓN GENERAL
TIPO: CÁTEDRA
CALIFICACIÓN: ESTÁNDAR
PALABRAS CLAVE: FEMINISMOS, ACTIVISMO, CUERPO
NIVEL FORMATIVO: PREGRADO
ÁREA FG: ARTES
HABILIDADES FG: COLABORACIÓN/TRABAJO EN EQUIPO, PENSAMIENTO CRÍTICO, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN

I. INTEGRIDAD ACADÉMICA Y CÓDIGO DE HONOR

□ Este curso se compromete con la Integridad Académica, reconociéndola como pilar fundamental del proceso formativo de nuestros estudiantes, para colaborar en la construcción de una cultura de respeto e integridad en la UC. Por tanto, las estrategias metodológicas y de evaluación, debiesen favorecer la promoción de los valores de honestidad, confianza, justicia, respeto y responsabilidad, así como el desarrollo de habilidades transversales para el aprendizaje. Además, para fortalecer esta cultura de respeto e integridad, este curso se adscribe y compromete con el Código de Honor UC:

Como miembro de la comunidad de la Pontificia Universidad Católica de Chile, me comprometo a respetar los principios y normativas que la rigen. Asimismo, me comprometo a actuar con rectitud y honestidad en las relaciones con los demás integrantes de la comunidad y en la realización de todo trabajo, particularmente en aquellas actividades vinculadas a la docencia, al aprendizaje y la creación, difusión y transferencia del conocimiento. Además, me comprometo a velar por la dignidad e integridad de las personas, evitando incurrir en y, rechazando, toda conducta abusiva de carácter físico, verbal, psicológico y de violencia sexual. Del mismo modo, asumo el compromiso de cuidar los bienes de la Universidad □.

II. DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Este curso de carácter teórico-práctico busca introducir a los y las estudiantes a los conceptos básicos de la performance y su utilización como medio para la transformación social. A través del estudio y

análisis de diferentes artistas y activistas, se revisarán las prácticas performativas, los contextos socio-políticos y decisiones estéticas a partir de la década del 60. Se profundizará en las estrategias de creación de los referentes con el fin de guiar la creación de ejercicios performativos colectivos por parte del estudiantado.

III.RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- 1.Analizar las posibilidades de la performance como campo de transformación social desde sus diversas manifestaciones, contextos y medios.
- 2.Interpretar la implicancia de la performance en el contexto político/histórico/social.
- 3.Analizar casos de estudio que movilizan acciones sociales y políticas desde su performatividad.
- 4.Adquirir herramientas de trabajo colaborativo proporcionadas por el arte de acción con el fin de construir y/o generar una performance grupal.

IV.CONTENIDOS

- 1.Unidad I - INTRODUCCIÓN AL PERFORMANCE ART
 - 1.1.Definiciones de happening, performance, body art, action painting, instalación, intervención, medios digitales.
 - 1.2.Historia del performance art: de la década del 60 a nuestros días.
 - 1.3.Artistas y colectivos: Repaso histórico a los artistas y colectivos más destacados del performance art.
- 2.Unidad II - AGITACIÓN Y CASOS DE ESTUDIO
 - 2.1.Definiciones: Movimientos sociales, Activismo y Artivismo
 - 2.2.Movimientos feministas: Las Tesis, Cheril Linett, Gorilla Girls, Pussy Riot.
 - 2.3.Movimientos LGTBIQ+: Las yeguas del Apocalipsis, Pedro Lemebel
 - 2.4.Movimientos raciales: Black Panthers, Guillermo Gómez-Peña
 - 2.5.Otros movimientos sociales
- 3.Unidad III- PRÁCTICA DE LA PERFORMANCE
 - 3.1.Ritual: Participación del público, umbral, recepción, difusión virtual.
 - 3.2.Cuerpo: Lenguaje corporal, individuo-colectivo.
 - 3.3.Territorio: Contexto político-histórico, calle, redes sociales.

V. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

- Clases expositivas.
- Debates y discusiones.
- Revisión de material audiovisual.
- Estudios de Casos.
- Ejercicios práctico-creativos.

VI. ESTRATEGIAS EVALUATIVAS

- Evaluación diagnóstica expositiva (Evaluación formativa sin calificación)
- Informe grupal de lectura (Evaluación formativa sin calificación)
- Evaluación de par (Evaluación formativa sin calificación)
- Evaluación diagnóstica debate (Evaluación formativa sin calificación)
- Participación: 10%
- Producción creativa oral grupal: 30%
- Producción creativa escénico grupal: 30%
- Producción escrita individual: 30%

VII. BIBLIOGRAFÍA

Mínima

Bidaseca, K. (2014). Los peregrinajes de los feminismos de color en el pensamiento de María Lugones. *Estudios Feministas*, 22(3), 953-964.

Giunta, A. (2019). *Feminismo y arte latinoamericano. Historias de artistas que emanciparon el cuerpo*. Santiago: Siglo XXI.

Richard, N. (2018). *Abismos temporales: Feminismo, estéticas travestis y teoría queer*. Santiago: Metales Pesados.

Segato, R. (2014). Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres. *Sociedade E Estado*, 29(2), 341-371.

Taylor, D. (2012). Performance. Buenos Aires: Asunto Impreso Eds.

Taylor, D., & Fuentes, M. (2011). Estudios avanzados de performance (Arte universal). México, D.F.: Fondo De Cultura Económica.

Painemal, M., & Alvarez, A. (2016). Mujeres y pueblos originarios: Luchas y resistencias hacia la descolonización (Pensamiento mapuche contemporáneo).

Richard, N. (2013). Crítica y política. Santiago, Chile: Palinodia.

Goldberg, Roselee, Performance Art. Ediciones Destino.

Complementario

Segato, R. (2018). Contra-pedagogías de la crueldad (Segunda edición corregida y aumentada. ed.). Buenos Aires: Prometeo Libros.

Taylor, D. (2015). El archivo y el repertorio: El cuerpo y la memoria cultural en las Américas. Santiago: Editorial Universidad Alberto Hurtado.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE TEATRO / FORMACIÓN GENERAL / DICIEMBRE 2020